Ex-situ / In-situ

Moravia ▪ prácticas artísticas en comunidad

EX SITU / IN SITU
Moravia prácticas artísticas en comunidad
Medellín, 2010, 128 pp.
©Municipo de Medellín
©COMFENALCO Antioquia
©Derechos reservados de los autores

Centro de Desarrollo Cultural de Moravia CDCM
Calle 82 A # 52 - 25
Medellín

Ex Situ / In Situ: Moravia, prácticas artísticas en comunidad, en sus tres fases –2008, 2009 y 2010–, se estructura conceptualmente a partir de dos ejes discursivos: los imaginarios y las acciones de intervención urbana en las ciudades del Tercer Mundo –teniendo como caso de estudio el barrio Moravia en Medellín–, en las cuales la idea formal de la sociedad y de los modelos civilizatorios se imponen por vías de hecho, sobre la acción espontánea, cotidiana e informe de las distintas comunidades que refundan permanentemente y le dan sentido a los espacios de la ciudad, las zonas muertas y los lugares de tránsito, despreciados por el estatuto planificador moderno. La situación de tal realidad se agrava aún más por el distanciamiento de los discursos institucionales y sus acciones de retroalimentación que interrelaciona las lógicas y verdades de urbanistas, planificadores, sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales que no aceptan al "otro" en su organicidad o no posibilitan un diálogo real de saberes con los habitantes y usuarios de ciertos paisajes de ciudad. Desde esos paisajes otros, silenciados e invisibilizados, líderes de organizaciones barriales y los delegados por las comunidades, a su vez, desconocen las estrategias institucionales de control del espacio público y se muestran refractarios a la construcción concertada de salidas posibles, en las cuales se reconozcan y establezcan argumentos valorativos de cada visión y postura. Las prácticas artísticas en comunidad se ubican en el centro del conflicto descrito y se insinúan como el puente relacional de comunicación, que sin prescindir de lecturas críticas sobre la realidad, conectan a las comunidades entre sí y con sus entornos para generar procesos de reconstrucción de tejido social.

• Co-curadores: Fernando Escobar, Juan Alberto Gaviria y Carlos Uribe.

Primera edición: Medellín, junio de 2010
Primera reimpresión: Medellín, abril 2011
Tiraje: 500 ejemplares
ISBN: 978-958-8562-07-0

Edición, diseño y corrección: Tragaluz Editores S.A.
Impresión: Editorial Artes y letras S.A.S.
Impreso en Medellín, Colombia
Printed in Medellín, Colombia

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización de los editores y de los propietarios del Copyright.

El Morro

Ex-situ / In-situ

Moravia ▪ prácticas artísticas en comunidad

[www.exsituinsitumoravia.com]

zona norte

MEDELLÍN OBRA con amor

Alcaldía de Medellín

Comfenalco ANTIOQUIA

Centro de Desarrollo Cultural de Moravia-CDCM

La casa de todos

Co-curadores: Fernando Escobar, Juan Alberto Gaviria, Carlos Uribe. Artista Eje •Moravia: una topología visual / Natalia Echeverri. Proyectos activados y artistas viculantes •Echando lápiz – Moravia / Manuel Santana y Graciela Duarte •El Morro es suyo: sin tu voz la noche es más negra / Nicolás Cadavid •En busca de un tesoro / Luigi Baquero •De descarte: el futuro está en la basura / Natalia Restrepo y Natalia Echeverri •Las aventuras del Palacio y el Morro Caliente – Morro's Club / Paulo Licona •Castillo soñado / Catalina Rojas •Moravia – Alto Voltaje / Ludmila Ferrari y Andrea Solano •Susurros / Alejandro Araque •Zonas Comunes / Libia Posada •Pabellones / John Mario Ortiz •Extendidas: trayecto conjunto de memoria, mujeres de Moravia / Elizabeth Mejía •Burrukuku: fortalecimiento y reconstitución de la identidad cultural de la comunidad indígena de la Comuna 4 / Paola Rincón •Presencia Negra y Quieto Pelo – Moravia / Liliana Angulo •Palabras x m / Rafael Ortiz •Pila Social – Bloque Moravia / Manuel Zúñiga •Cultura Hip Hop / David Medina •Inventar el Agua / Mauricio Carmona y Luis Alfonso Agudelo. Proyectos activados por convocatoria •La costura como herramienta mediadora entre la plástica y la construcción de narrativas coherentes con la vida / Rosalba Cano •Memoria Moravia / Víctor Hugo Jiménez •Rememorar la Nueva Flora / Colectivo Artístico Social Cartografía del Pasado. AIM Espacios de memoria Moravia CDCM y Ciudadela Nuevo Occidente •¿Qué pasa? / Katia Meneghini •Moravia Memoryscape / Gayle Chong Kwan •Estuario / Víctor Muñoz •Que naveguen los sueños / Fredy Alzate y Colectivo de artistas •El mural de Las Flores / Julián Urrego y Colectivo de niños •Mural de la memoria / Javier Humberto Álvarez. •Al revés / Albany Henao.

Equipo de producción: Catalina Rojas, Juan Esteban Ordóñez Asistentes de curaduría / Yesenia Rodríguez. Montajista / Over Álvarez, César Hernández, Carlos Tobón, Edgar Arcila Montaje / Luis Escobar Diseño Gráfico / Marlin Franco Comunicaciones / Carlos Santos, Ramiro Posada, Andrés Galeano Fotografía y Video / Yeison Henao Asesoría de investigación en campo / Mabel Herrera, Uriel Giraldo Acompañamiento CDCM / Alex Gallego Asistente administrativa / Jefferson Santos, Gloria Ospina, Sulma Osorio, Jhon Jairo Pérez, Consuelo Giraldo, Luis Alfonso Agudelo, Gilberto Taborda, Darío Gómez, Givelier Velásquez, Estela Franco, Marta Elena Toro, Franklin Úsuga, Mary Rojas, Laura Correa, Diana Arango Guías de campo.

Periódico ¿Qué Pasa? Comité editorial: Fernando Escobar, Juan Esteban Ordoñez, Catalina Rojas, Yeison Henao, María Fernanda Hernández, Juan Alberto Gaviria, Carlos Uribe / Fotografía: Archivo CDCM, María Fernanda Hernández / Diseño y diagramación: Luisa Santa / Impresión: La Patria.

www.exsituinsitumoravia.com

Este catálogo es un homenaje de los artistas y el equipo de trabajo a la vida y a la amistad de don Luis Alfonso Agudelo, quien nos enseñó a conocer en un solo ser la humildad y la grandeza

Arte y artistas como mediadores culturales en comunidades locales

[Carlos Uribe]

Artista y curador. Director del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Departamento de Investigación y Gestión Cultural, COMFENALCO Antioquia

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia CDCM, equipamiento cultural construido por las dos últimas administraciones municipales en cooperación con fundaciones privadas del país e inaugurado el 24 de mayo de 2008, es hoy un proyecto comunitario modelo en Medellín por la dinámica cultural y educativa que ha mostrado en sus dos años de operación y por el nivel de apropiación de las comunidades vecinas, al constituirse en punto de referencia de las prácticas culturales y de las políticas del desarrollo cultural que se proyectan para diferentes sectores del área metropolitana del valle de Aburrá.

La zona de influencia del CDCM es la habitada por los vecinos de los barrios que confluyen en la Comuna 4 –Aranjuez– y en cuyo corazón se encuentra el barrio Moravia, el sector más joven en poblamiento, con escasos 40 años de urbanización no planificada y antiguo basurero de la ciudad, en el que habitan aproximadamente 48.000 habitantes, 3.500 de ellos en procesos de reasentamiento permanente, lo cual lo convierte en la barriada de mayor movilidad y densidad poblacional por área en el país y una de las más altas entre las ciudades latinoamericanas.

Como uno de los enfoques de reconstrucción del tejido social presente y con el propósito de acompañar a las comunidades involucradas, la Secretaría de Cultura Ciudadana, la caja de compensación familiar COMFENALCO Antioquia –operador del proyecto– y el Centro Colombo Americano de Medellín, consecuentes con su acción de transformación social responsable desde el arte, convocaron en junio de 2008 a 21 artistas y colectivos de diferentes ciudades de Colombia –Cartagena, Bucaramanga, Garagoa, Medellín y Bogotá–.

Estos profesionales cercanos a experiencias relacionales y de trabajo *en* comunidad desde las prácticas artísticas presentaron proyectos de interacción y vínculo entre su práctica y las dinámicas sociales presentes, ahondando en las lógicas culturales de procedencia o localizadas así como en sus significados, en los fenómenos de identidad, representación, memoria y transformación urbana consecuentes con el proceso de reubicación, en construir sentido a través de las pedagogías artísticas, el intercambio de saberes, la creación y afianzamiento de redes sociales en relación con lo público, entre otros tópicos; situados todos en la zona de Moravia

y en la Ciudadela Nuevo Occidente –sector de reubicación distante 12 kilómetros de Moravia–, paisaje de la ciudad moderna y frontera para las nuevas oleadas de habitantes.

Este proyecto de investigación y acción curatorial que denominamos *Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad,* se propuso ahondar en la dicotomía entre progreso vs desarrollo –los habitantes *ex* propiados o los que permanecerán *in situ* hasta una nueva ordenanza– y cuestionar los modelos de desarrollo urbano aun imperantes en las ciudades del Tercer Mundo, incluidas las latinoamericanas –teniendo como caso de estudio a Moravia en Medellín–, en las cuales el estatuto planificador de la sociedad y sus gobernantes desplaza a las comunidades locales de sus lugares de arraigo para recobrar los espacios perdidos por la diáspora del progreso, homogeneizándolo todo y borrando de paso: las arquitecturas, las dinámicas barriales, las organizaciones comunitarias, las redes de solidaridad espontánea, los lazos vecinales, la construcción cultural, los saberes, las estéticas de procedencia, la memoria…¡todo!

Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad se estructura a partir de dos ejes discursivos: los *imaginarios* y las *acciones* de intervención urbana, en las cuales la idea *formal* de la sociedad y de los modelos civilizatorios se imponen por vías de hecho, sobre la acción espontánea, cotidiana e *informe* de las distintas comunidades que refundan permanentemente y le dan sentido a los espacios de la ciudad, las zonas muertas (o "punto cero", como el antiguo basurero) y los lugares de tránsito, despreciados por el estatuto planificador moderno. Es precisamente en ese espacio fronterizo entre la ciudad moderna y las comunas de Medellín, en esos lugares situados donde tiene su radio de acción el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia como laboratorio social, en el qué las *prácticas artísticas en comunidad* se ubican en el centro del conflicto descrito y se insinúan como el puente relacional de comunicación, que sin prescindir de lecturas críticas sobre la realidad, conectan a las comunidades entre sí y con sus lugares de memoria y vivencia.

La indagación y el diálogo permanente que han establecido los 21 artistas y colectivos invitados a este proyecto entre 2008 y 2010 con las comunidades vinculadas (desplazados, reasentados, madres comunitarias, amas de casa, población afro descendiente, indígenas, jóvenes de la comunidad *hip hop*, niños y niñas, estudiantes de las comunidades educativas, entre otros) con preguntas y la construcción

Art and artists: as cultural mediators in local communities

The Moravia Cultural Development Center, CDCM, a center of cultural facilities built by the last two municipal administrations in cooperation with private foundations of the country, inaugurated on May 24, 2008, is currently a model community project in Medellín because of the educational and cultural dynamics it has shown after two years of operation, and also because of the level of appropriateness observed in the neighboring communities, where it became a point of reference for the cultural practices and cultural developmental policies projected for the different areas of the Aburra valley metropolitan area.

The CDCM influenced zone is inhabited by the dwellers of the Commune 4 barrios, where Barrio Moravia is located. This is the most recently inhabited area with only about 40 years since it started as an unplanned an unauthorized urban area located in the old city dump. 48,000 dwellers inhabit the area, out of which 3,500 are in a permanent resettlement process. This turns this barrio into the one with the highest mobility and population density, per >

colectiva de lo público sobre procesos de refundación de la ciudad, la memoria histórica, el diálogo de saberes sociales, los imaginarios culturales, la creación de redes y el afianzamiento de las prácticas pedagógicas comunitarias en la producción de nuevos espacios públicos de encuentro, es sin duda, el mejor legado que el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y las instituciones que apoyan al proyecto *Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad* pueden aportar al desarrollo sociocultural de estos habitantes, en particular, y de las comunidades que los cobijan, en la resonancia que puedan tener estas acciones desde el arte en la sociedad.

Esta publicación recoge la memoria de cada una de las experiencias realizadas por los artistas como mediadores culturales en las comunidades específicas que vincularon, las reflexiones y constructos teóricos que aportaron estos y el equipo de curadores convocantes, así como el acercamiento estético que la artista visual Natalia Echeverri realizó sobre las apropiaciones culturales desde las arquitecturas de procedencia en el sector de El Morro entre 1999 y 2005. Esperamos que este material sirva como documentación a los interesados de los diferentes campos disciplinares, a las comunidades vinculadas y al público general, y suscite reflexiones, no sólo académicas, sino un debate constructivo sobre las prácticas culturales en la construcción de espacios públicos de diálogo y encuentro entre artistas y comunidades vivas.

A los artistas muchas gracias por su compromiso y actitud generosa, desprendida de todo ego en un mundo atractivo cada día por el mercado del arte; a los colegas curadores, Fernando y Juan Alberto, gratitud por aceptar la invitación y por aportar su discurso crítico sobre el campo expandido de las prácticas artísticas y sobre las experiencias que cada uno ha jalonado desde su posición teórica y práctica; a las entidades estatales, a la empresa privada, a las instituciones educativas y a las organizaciones comunitarias que nos han respaldado. Finalmente,

area, in the country, and one of the highest of any Latin American city.

As one approach to the reconstruction of the current social weave and with the purpose of encouraging the involved communities, the Secretary of Culture and Citizenship, and COMFENALCO Antioquia -a Family Compensation Agency and project operator, and the Centro Colombo Americano de Medellín, consequent with their job of social transformation as projected through art, convoked 21 artists and groups from different Colombian cities: Cartagena, Bucaramanga, Garagoa, Medellín and Bogotá.

Those professionals, well trained in community work and relational experiences from the point of view of art practices, presented their bonding and interactive projects within their practice and current social dynamics, going further into localized or cultural logic as well as in their meanings, in identity, representation, memory and urban transformation phenomena consequent with the relocation process, in providing sense through art pedagogy, in the exchange of know-how, in establishing and deepening social networks related to what is public, among other topics. They all are in Moravia and in the new relocation >

un agradecimiento sincero a las comunidades que participaron en la creación de estos espacios públicos de diálogo y relación, a cada uno de los habitantes vinculados por su convicción y deseo de establecer puentes con "otros", sin desconfianza, pensando más en lo positivo que puede generar este encuentro de saberes, para el desarrollo de su comunidad y de sí mismos.

place known as Nuevo Occidente Subdivision, 12 kilometers away from Moravia. Nuevo Occidente Subdivision: a modern city landscape and new frontier for the new waves of city dwellers.

In this investigation project and curator's action referred to as Ex situ / In situ Moravia, community art practices, the idea was to go deep into the dichotomy between progress vs. development –the expropriated inhabitants or those that will remain in situ until there is a new ordinance– and to question the current urban development models that still prevail in many third world cities, including the Latin American ones –setting Moravia in Medellin as a study case– in which the city leaders and city planning statutes displace the local communities from their places of origin in order to recover those spaces lost to the diaspora of progress, standardizing everything and obliterating architectural styles, community organizations, spontaneous solidarity networks, neighborhood bonds, the cultural make up, know-how, the aesthetics of non local architecture, memory… everything!

Ex situ / In situ Moravia, community art practices is structured based on two discursive axes: the imaginary ones and actions of human intervention, in which the formal idea of society and the civilizing models are forced through violence over the spontaneous, quotidian and vague of the different communities that are permanently resettled that give sense to city spaces, dead zones (or "point zero" such as the old city dump) and the temporary shelters or places that are despised by the modern city planning dispositions. It is precisely in this borderline between the modern city and the communes of Medellin where the Moravia Cultural Development Center, CDCM, has its center of operations as a social laboratory, in which community art practices are at the center of the conflict and get closer to becoming the relational bridge of communication that communicate communities among themselves and to their places of memory and living experience without relinquishing the critical readings on reality.

Permanent talking and inquiring established by the 21 guest artists and groups invited to this project between 2008 and 2010 with the participating communities (displaced and resettled people, community mothers, homemakers, the Afro-Colombian community, Indians, hip hop members, boys and girls, students of educational communities, among others) with questions and the collective construction of the public concept on the resettling or re-founding of the city, the historical memory, talks on the social know-how, cultural imaginaries, the establishing of bonds and the reinforcement of community pedagogical practices in the creation of new public spaces for encounters is , no doubt, the best heritage that the Moravia Cultural Development Center, CDCM, and the institutions supporting the project Ex situ / In situ Moravia, community art practices can especially contribute to the social and cultural development of these inhabitants and of the communities that protect them, echoing the resonance that art can have on society.

This publication recollects the memories of each of the experiences realized by the artists as cultural mediators in the specific communities they visited, the reflections and theoretical constructs they provided, the convoking team of curators and the aesthetic approach the artist Natalia Echeverri did on cultural appropriations of non vernacular architectures in El Morro between 1999 and 2005. We hope this material will help to document those individuals interested in different disciplines, the participating communities and the general public to think not only in academic ways but to constructively debate on cultural practices in the construction of public discussion spaces and the encounter between artists and living communities.

A million thanks to the artists for their commitment and generous ego-free attitude in a world more attracted to art market as days go by. Special thanks to my colleagues and curators Fernando and Juan Alberto for accepting my invitation and sharing their criticism on the open fields of art practice and on the experiences each one has defined from their practical and theoretical position; to state and educational institutions, private enterprises and community organizations that have supported us. Finally, our heartfelt thanks to all the communities that participated in the creation of these public spaces that help talk and establish relationships, to each and every dweller that participated out of their convictions and desire to build bridges with "others", without mistrust, rather thinking in the positive and bright side this encounter of know-how's will contribute to their community and personal development.

Carlos Uribe
Artist & curator
Director of Moravia Cultural Development Center
Department of Research and Cultural Managment COMFENALCO Antioquia

Lo que es crucial de los fenómenos de explicación local, es extra local en su origen.

Carlos Vélez-Ibañez

Prácticas artísticas, pedagogías y comunidades

[Fernando Escobar]

Artista y curador independiente. Candidato para la maestría en Geografía humana del Colegio de Michoacán A.C., México.

Abordar la complejidad de la educación artística implica, desde una postura crítica, integrar los problemas de la práctica artística, la actualidad de las políticas culturales, las instituciones artísticas y el contexto en el que se escenifican. Además, obviamente, precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de arte contemporáneo, de su práctica, de su historia, de sus teorías y de su enseñanza. Por ejemplo, el mercado y los espacios de formación artística han contribuido a la polarización de las posturas posibles frente al gran espectro de las prácticas artísticas: así, de manera simultánea circulan una serie de objetos que cumplen con la tradición de lo artístico, es decir, con el buen gusto, la distinción, lo contemplativo, lo exclusivo, que se sirven, todos, de los espacios tradicionales e institucionales como ciertos museos y galerías, algunos circuitos de coleccionistas y marchantes para su empoderamiento y para la tranquilidad de ciertas franjas sociales. En el otro lugar aparecen señaladas una serie de prácticas que al ser tachadas de progresistas o de avanzada, son relacionadas con lo subversivo, lo contestatario, lo no convencional e irracional, todos fantasmas asociados a lo vulgar y lo popular dentro del imaginario conservador del deber ser de las sociedades latinoamericanas, pero al mismo tiempo, son también un botín dentro de las franjas sociales progresistas.

SE PUEDE AFIRMAR QUE CIERTO **EFECTO DE COHERENCIA** QUE NO CORRESPONDE NECESARIAMENTE CON LA REALIDAD DE LA PRÁCTICA ES REPRODUCIDO POR LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN que se ocupan de la actividad de los artistas y demás agentes del campo artístico, también lo hacen algunas iniciativas de gestión y promoción del trabajo de los artistas, al igual que los centros de formación formales y no formales de artistas. Entre las estrategias evidentes de este efecto está usar un lenguaje impreciso para describir la producción de los y las profesionales del arte, de tal suerte que términos cualquiera como "belleza", "artisticidad", "ética del arte", "función social del arte", o "dimensión pedagógica de la práctica artística", pueden ser llenados con todo tipo de conceptos y asociaciones dependiendo del contexto y la necesidad de quien habla, o puede llegar a zanjar un debate sobre las distintas formas de diferenciación y de exclusión social desde las políticas culturales y educativas en ciudades como Bogotá o como Medellín.

Sin embargo, en espacios sociales específicos, el significado y sentido de las actividades practicadas escapan de la homogenización antes descrita. Y es posible por cuenta de las permanentes interacciones que constantemente amplían y constriñen las formas de relación social sobre el arte y sus prácticas, –difíciles de clasificar y de nombrar– que responden, a su vez, a supuestos muy distintos y en continuo cambio: cuando una práctica artística entra en relación con este escenario, pueden suceder dos cosas, dada su evidente relación con la ideología dominante. Una, que llegue a reforzar el control y el silenciamiento de la diferencia y a minimizar los efectos de la exclusión, sosteniéndose en su carácter aparentemente estético y por lo mismo neutral y universalizante. La otra opción es que emplee su ubicación estratégica, sus apelaciones utópicas y los supuestos e imaginarios que recaen sobre sí misma, y logre reconducir recursos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos de los que puede llegar a disponer en un proyecto o iniciativa de cambio social, como el proyecto educativo, o de interrupción del significado habitual de los espacios y las actividades humanas, cualquiera que sean éstas.

Es claro que la educación hace parte de ese reforzamiento y de esa resistencia a los que ya nos referimos. En términos de Freire, "cuando la gente entiende la educación como posibilidad, la gente descubre que la educación tiene límites. Es exactamente porque es limitable o limitada ideológica, económica, social, política

y culturalmente, por lo que ella tiene eficacia"[1]. Hay que agregar que lo implicado en comprender y difundir socialmente lo que es enseñar, aprender, y sobre todo, lo que es conocer, incluye asumir que esta práctica –la educativa– en el campo del arte tiene métodos, reglas, marcos, y en fin, límites que habitualmente son obviados en los mismos espacios en donde tiene lugar hoy la práctica de la educación: el aula, por lo mismo ha de asumirse como un reto y sobre todo como una interrogación continua e incesante. Como se observa, se hace urgente e inaplazable cuestionar ciertos esquemas de 'análisis', circulación y legitimación de reflexiones provenientes del campo, y desestructurar las certezas desde las cuales se ha venido dialogando con la práctica, la educación y la producción artísticas, obligando de paso a revisitar y revisar críticamente los esquemas de periodización y clasificación de estas actividades.

Un ejemplo que puede servir para describir lo afirmado hasta aquí, es el proyecto curatorial *Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad*, que desde el año 2008 se viene desarrollando en Medellín en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, espacio de la Alcaldía de Medellín administrado por Comfenalco Antioquia, con el apoyo del Centro Colombo Americano. Esta iniciativa se ha interesado en interrogar las estrategias que algunos proyectos artísticos han empleado en su relación, diálogo o conflicto con una comunidad específica en la actualidad. Esta inquietud por esta relación que se ha vuelto común durante la última década del arte en Colombia, si bien aceptamos que perviven una serie de búsquedas y preguntas artísticas legítimas, muchas de ellas, si no todas, terminan por imponer siempre "lo artístico" sobre la realidad social con la que interactúan. En este sentido, el proyecto *Ex situ / In situ* ha considerado que las posibles relaciones entre arte y comunidades pueden replantearse de cara a las nuevas condiciones de la vida social y cultural, en este caso de Medellín, y a las prácticas artísticas más contemporáneas y de avanzada que distinguen a una nueva generación de artistas, que ven en los espacios sociales no artísticos, no un tema de trabajo sino el material, el motivo y el lugar mismo para que ocurra eso que seguimos denominando un hecho artístico.

Es claro que algunos de los procesos más innovadores del arte de las últimas cinco décadas se han dado fuera de los espacios convencionales (universidades,

EN ESTE MOMENTO, EL ARTISTA-DOCENTE, EL ARTISTA-GESTOR CULTURAL O EL ARTISTA-ACTIVISTA OPERAN EN LA INTERSECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, LA COMUNICACIÓN POLÍTICA Y EL ACTIVISMO CULTURAL, ES DECIR, NO SOLAMENTE EN EL CAMPO ARTÍSTICO.

galerías o museos).

Estas condiciones han desarrollado nuevas formas de pensamiento en los ambientes de producción presentando diversas alternativas de articulación y problematización de los supuestos de arte, sociedad, cultura e identidad. El mercado y los espacios de formación artística han contribuido a la polarización de las posturas posibles frente a aquellas prácticas artísticas que difieren en su táctica para integrarse a espacios de socialidad. En Colombia, desde los años setenta, hemos presenciado cada vez con mayor frecuencia, incursiones y señalamientos de artistas o grupos de artistas interesados en integrar su práctica a las dinámicas de la vida cotidiana y de la economía real, se han enfrentado al sistema de la institución arte, así como a los distintos ordenamientos y significados sociales sobre la práctica artística, incluyendo los de la Universidad. Sin embargo, no ha sido un proceso homogéneo ni generalizado, por el contrario, las diversas opciones tomadas de forma individual y colectiva difieren sucesivamente por la especificidad de las condiciones de posibilidad social, cultural, económica, política y estética implícitas en cada iniciativa.

Es importante señalar que las propuestas que participan en *Ex situ / In situ* no son propuestas que presenten algún tipo de homogeneidad o de rasgos comunes fáciles de distinguir; todo lo contrario: difieren en las tácticas que emplean para insertarse y articularse a circuitos no artísticos, como en las estrategias implementadas para vincularse efectivamente con la institucionalidad del campo del arte local y al mismo tiempo, resistir y desviar la corrección política propia del mismo. Es así, como observamos proyectos que se mantienen dentro de los espacios tradicionales para el consumo y circulación de la producción artística como museos, galerías y centros culturales, pero que operan bajo lógicas "otras", o no hegemónicas,

logrando abrir espacios de participación directa a sujetos no-artistas. Finalmente, existen otras propuestas que empleando las tácticas artísticas en iniciativas de tipo social, se basan por lo general en un grupo interdisciplinario que propone acciones directas en espacios específicos, y desde allí, animan diálogos entre saberes sociales o populares y los "saberes expertos" que puedan representar, entre pedagogías sociales y pedagogías artísticas[2], abriendo otros espacios de circulación y de apropiación de prácticas cotidianas del espacio público, o afectando las políticas culturales mismas que promueven y patrocinan muchas de estas múltiples salidas, resistencias y disentimientos a las fracturas y contradicciones contemporáneas de la practica artística en comunidad. *Ex situ / In situ Moravia, practicas artísticas en comunidad* apuesta por este último tipo de prácticas, reconociendo artistas y colectivos artísticos y culturales que hacen legítimo y urgente el accionar de un quehacer artístico *en* comunidad, presentándolo como una variable capaz de detonar diversos paradigmas, abriendo posibilidades reales de intervención fundadas en la responsabilidad del artista y de su práctica, con el otro y con su entorno inmediato, y en la cada vez más imperiosa afirmación de la relación sujeto artista-sociedad. Pues tal y como afirma Lucy Lippard, "cambiar la condición del arte no pasa por retirarse del arte ni de la sociedad. [El arte] no retrocede ante la realidad social, por muy dolorosa que sea, ni elude el papel que debe desempeñar como fantasía, sueño, imaginación. Contribuye [el arte contemporáneo] más a la vanguardia aminorando su paso. Pone una red de caminos menores que sencillamente cubren más territorio que las llamadas vías libres. Esos caminos no son, sin embargo, caminos sin salida. Sencillamente pasan delante de más casas. Y tienen más probabilidades de que la gente los invite a pasar"[3].

[1] Cf. Paulo Freire. *La educación en la ciudad*, Siglo XXI, México, 2002

[2] Sobre este tema y las prácticas intelectuales, se sugiere consultar el No. 1 de la Revista *Pensamiento, Palabra y Obra* de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2008.

[3] Cf. Lippard, Lucy. 2004. "Intentos de escapada", *Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*, Akal Arte Contemporáneo, Madrid.

Una llama de solidaridad

[Juan Alberto Gaviria]

Curador. Director de la galería de arte contemporáneo Paul Bardwell del Centro Colombo Americano de Medellín.

Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad es un proyecto de "arte relacional", del artista trabajando no tanto en su obra individual con y para los objetos, sino en producción de "obra" como proceso en comunidad. Estas prácticas artísticas, como lo denominan los teóricos, se desarrollan y ejecutan para un lugar específico: Moravia, y son consecuencia de un complejo plan de rehabilitación social, ambiental y cultural para una comunidad que hoy orgullosamente les llamamos los moravitas. *Ex situ / In situ* como proyecto curatorial y de la mano de los artistas vinculantes, incluye a la población reubicada en otras áreas de la ciudad (Robledo-Pajarito: urbanizaciones Las Flores, La Huerta, La Aurora, La Cascada, La Montaña, y Bermejal: Álamos I y II) quienes ante la imposibilidad de continuar habitando dignamente algunas áreas de Moravia por causa de la alta contaminación de sus lotes –la zona ha sido declarada "zona muerta"–, les asignaron vivienda en las urbanizaciones que denominamos Ciudadela Nuevo Occidente de la ciudad.

El antiguo basurero de Medellín en Moravia ha sido en la historia del desarrollo de esta ciudad uno de los peores errores cometidos por los medellinenses –me incluyo–, al haber permitido que en todo el centro de la ciudad de hoy o en lo que los urbanistas llaman "punto cero", se hubiera levantado una montaña de basura que poco a poco fue poblándose por toda una comunidad de desplazados como resultado de los conflictos sociales, que desde las diversas violencias en Colombia, han permutado por todo el país. Reflejo de esta problemática, Moravia, aun posee la tasa más alta de densidad de población por área que ningún otro barrio en ciudades colombianas y paradójicamente compite en densidad con algunas barriadas, favelas o villas de países latinoamericanos.

Sin embargo aquellos que fueron "refugiándose" allí y sobrevivieron de la basura

producida por toda una ciudad, lograron a través de sus estrategias de solidaridad con quien llegaba, formar una comunidad que hoy con el apoyo del plan de rehabilitación del gobierno local ha fortalecido el nivel de vida a un no retorno, en cuanto a poder disfrutar de una vida, al menos digna en su simplicidad.

COMO SÍMBOLO DE LA SOLIDARIDAD ENTRE ELLOS Y CON EL APOYO FINANCIERO DE DIFERENTES FUENTES, EL GOBIERNO LOCAL LOGRÓ CONSTRUIR EL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL, REFLEJO DE LO QUE SON LOS MORAVITAS.

Hoy bajo la dirección del artista visual Carlos Uribe, este lugar es para ellos un lugar de infinitas "confluencias" en cuanto a posibilidades de emprendimiento comunitario y desarrollo socio-cultural; también es para los creadores y artistas, para la gente de la cultura, el lugar donde, de acuerdo a las políticas de la institución, pueden ejercer lo que les identifica como parte de "ser artistas contemporáneos": ser "mediadores" a través de la "metáfora" en la transformación social de una comunidad desde necesidades especificas.

Con el deseo de reafirmar más credibilidad en el "mundo del arte" y afuera de él, de que estas "practicas artísticas" son posibles de llevar a logros con resultados evidentes, para el diseño y "acompañamiento" curatorial de *Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad* se invitó a la Galería de Arte Contemporáneo Paul Bardwell del Centro Colombo Americano por su afinidad conceptual en esta índole de propuestas desde hace ya varios años y también al artista y teórico del arte en estas esferas experimentales de la evolución de las prácticas contemporáneas: Fernando Escobar.

Bajo la coordinación del director del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y su grupo de apoyo, desde el segundo semestre del 2008 iniciamos una serie de reuniones interdisciplinarias para concebir el anteproyecto curatorial y así poder visualizar su radio de acción en cuanto al impacto social que podría lograr como componente social desde el arte. Por medio de entrevistas con artistas visuales de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, el valle de Tenza y otros locales que caracterizan en su discurso un interés por encontrar armonía entre lo individual y el que demanda la sociedad de hoy "en comunidad", fueron invitamos estos 21 artistas con sus respectivos proyectos que componen esta primera versión.

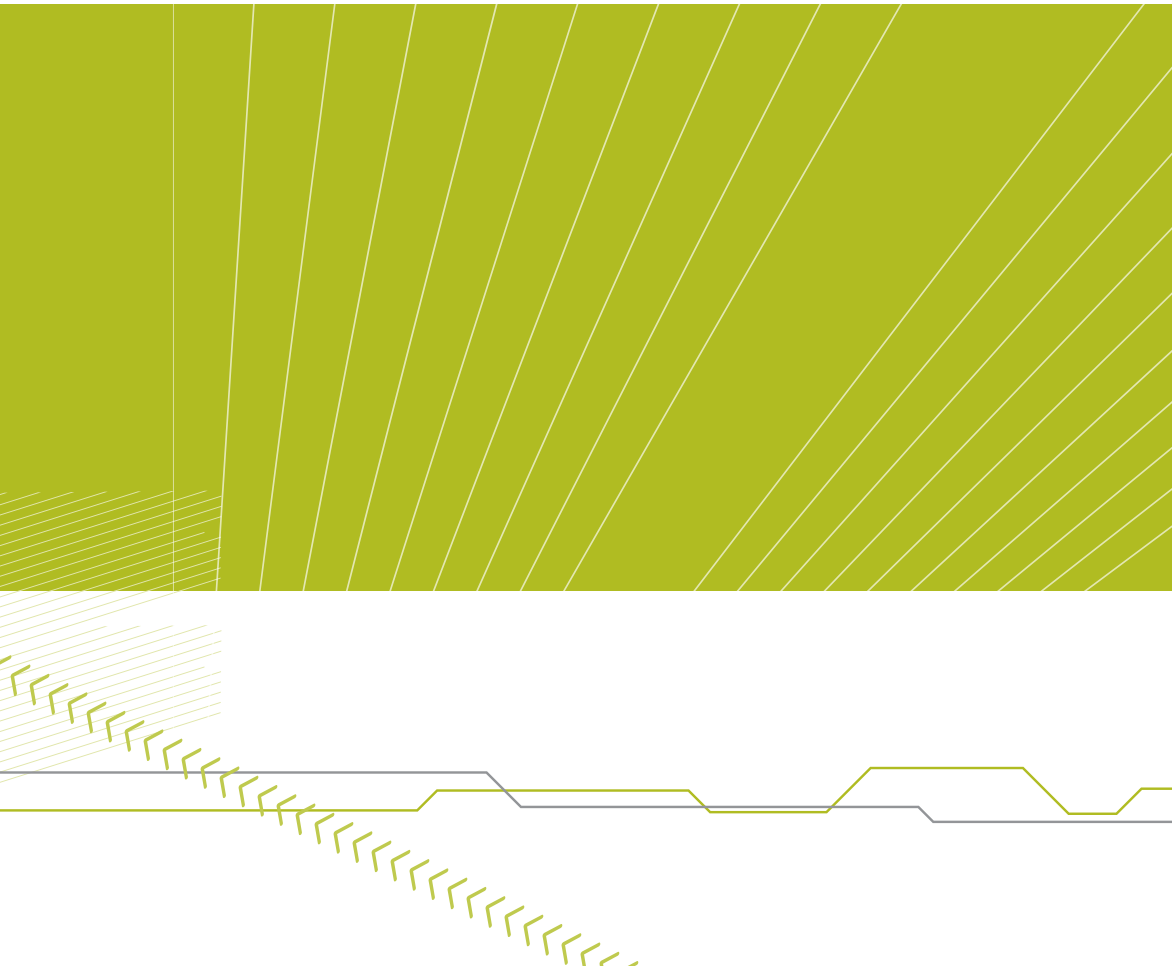
A cada uno de sus proyectos a desarrollar, se les asignó a través de la asesoría de los diferentes grupos de apoyo que componen el Centro de Desarrollo Cultural de

Moravia, un grupo de la población *moravita* bajo un reto común: intentar re-establecer en ellos la mirada poética, el derecho universal de todo ser humano, sin importar etnia, edad, profesión o lugar y desde ahí, generar un discurso plástico capaz de ser incluido en la mesa de decisiones acerca del bienestar de la comunidad mas allá del entretenimiento.

Pero, ¿Qué pueden aportar los artistas desde la metáfora? Esta recopilación de los procesos evidencia resultados sorprendentes en todos los aspectos. El arte tiene la capacidad de re-estructurar en nosotros la mirada a lo bello, su deseo, aun en medio de los más arduos momentos de la vida. Es lo que manifestamos a través del arte lo que nos constituye como humanos. Así fue en los campos de concentración de Awshwitz, así fue una vez en el humeante "morro" de Moravia, hoy territorio de paz y de convivencia.

De estos proyectos recopilamos los procesos, algunos son obra efímera, un momento de escucha al otro, de integración, de empoderamiento en cuanto a generar estrategias de sobrevivencia económica; otros establecen amistad, convivencia y recuperación de la dignidad. Ellos, a veces los objetos producidos, los documentales, los dibujos y las acciones nos develan la amplia gama de posibilidades que en una segunda versión de *Ex situ / In situ* se está conformando: una verdadera red de "sueños". El diálogo entre los artistas con esta comunidad ha sido posible, el arte se ha trasformado en la palabra solidaridad. La esperanza de nuestro horizonte común esta en como aprender a vernos en el otro e incluirnos.

En *Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad* aparecen vetas inevitables de posibilidades, de reivindicación y multiplicación del ser creativo que demanda la sociedad hoy, recursivo, libre de lo que fue Moravia en su "ex situ". Con estas "metáforas" en "in situ" visionamos lo que será Moravia y los *moravitas*: una llama de solidaridad desde El Morro hacia otros. ¡La presencia de los artistas no fue en vano!



MORAVIA, UNA TOPOLOGÍA VISUAL

A partir de la producción de su trabajo artístico en distintas etapas y estadios, y de su interés como ciudadana y habitante de Medellín, con respecto a una realidad contradictoria que le ha ayudado a construir la imagen de su ciudad, la artista e investigadora aborda dos situaciones que se dan de manera simultánea a partir de una misma persona. Debemos reconocer al menos dos sujetos producidos por discursos distintos: el sujeto artista y el sujeto ciudadana, que emplean en su actividad y práctica, recursos y espacios diferenciados aunque en algunas ocasiones han logrado articularse efectivamente. Es por esto que su proceso es tan importante para nosotros, quienes estamos detrás de este proyecto de prácticas artísticas en comunidad, pues la trayectoria del trabajo de Echeverri presenta, al mismo tiempo, los supuestos de dos tiempos y espacios en el campo del arte: por un lado, una serie de búsquedas y preguntas artísticas que aunque legítimas, creemos pueden replantearse de cara a las nuevas condiciones de la vida social y cultural de Medellín, del país y del mundo y por el otro, es sin duda un referente obligado para las prácticas artísticas más contemporáneas y de avanzada, que distinguen a una nueva generación de artistas, que ven en los espacios sociales no artísticos, no un tema de trabajo sino el material, el motivo y el lugar mismo para que ocurra eso que seguimos denominando *un hecho artístico*.

Estela

¡Qué hermosura!

Desde acá me paraba a mirar y a dibujar el barrio

Moravia: Una topología visual

Como cualquier habitante y transeúnte de esta ciudad observé siempre a Moravia desde el Metro, esa mirada plana y rápida que permite el paso entre las estaciones Universidad y Acevedo. Como quien se siente atraído por el cine, la imagen en movimiento me fue atrapando, me invitaba a cruzar el río Medellín para internarme más en el barrio. Cruzarlo supuso la compañía de Yeison Alexander Henao, quién también, por curiosidad, se acercó a mis libretas de dibujos. Ambos atraídos por la mirada y el mundo del otro, hicimos el primer recorrido de reconocimiento de la zona en 1999.

A partir de entonces me interné tranquila en Moravia, fueron muchos los recorridos por los laberintos, pasar por entre los ranchos, mirar el espacio íntimo desde afuera, para lentamente, en un tiempo aproximado de cinco años, entender cómo está compuesto el barrio, los ritmos y movimientos que le dan consistencia a cada vivienda, a la hora de montar y desmontar, poner y quitar, transformar y convertir su hogar.

Alex, por esos dibujos lo conocí.

Curva del diablo,
al lado del OASIS.
Nube de gallinazos

Sentarme a verlo, detallarlo, empaparme del barrio, era una tormenta de sensaciones; un barrio lleno de objetos, formas, gente, animales, colores que cada que lo visitaba me dejaba sobrecargada de información visual, auditiva, olfativa, sensitiva, cambiando siempre mi objetivo inicial. Me percaté mas bien de dejar aparecer la espontánea multiplicidad que el barrio brindaba, esa cantidad de olores, sonidos y sensaciones que se mezclaban, el canto de los pericos enjaulados, la música diversa y a alto volumen en cada casa, los gritos de la gente, los pregones de los vendedores, el ruido de los carros en la vía Paralela, el rumor del Metro; el olor a arepa asada, junto con el olor reseco de los tapetes húmedos que cubrían los callejones, el olor seco de las secreciones de los animales, el olor del río y las cañerías, compitiendo con el olor a pino y lavanda del jabón usado en cada vivienda. Todos impregnando mi piel de una textura pegajosa y saturando mis sentidos terminaron por dar nacimiento a sentimientos de admiración

y reconocimiento a sus formas de morar, a su agilidad de adaptación y a su ingenio y terminé por reconocer y admirar profundamente su arquitectura empírica hecha de despojos.

Para el años 2003 conocí a Estela Franco, una mujer emprendedora que me abrió una a una las puertas de las casas de Moravia; con ella entendí realmente el significado de la palabra morar –Moravia.

Cada que entraba en una casa era emocionante encontrar situaciones cotidianas del vivir, remediadas de manera genial y brillante, ideas ágiles para solucionar problemas complejos. Sin embargo las realidades y las historias de vida eran abrumadoras y terminaron por cargar mi pintura de reflexiones sociales que al principio no contenía. No sólo los materiales de los que estaban hechas sus casas comenzaron a parecer en mi pintura, sino la carga simbólica de los mismos. También yo comencé a quitar y a poner, a pintar y despintar, a construir y a reconstruir, a empobrecer y a enriquecer mis pinturas con lo mínimo. Usé varias veces el mismo soporte de lona industrial reciclada para diferentes pinturas.

Finalmente mi pintura se quedó en blanco, después de observar los desalojos de los habitantes del barrio, aquellos que con noble mirada me habían abierto sus casas, tenían que enfrentarse ahora a una situación planeada que los superaba, ya no valía el azar y la espontaneidad, ahora venían a enfrentar problemas de estabilidad e inclusión estatal.

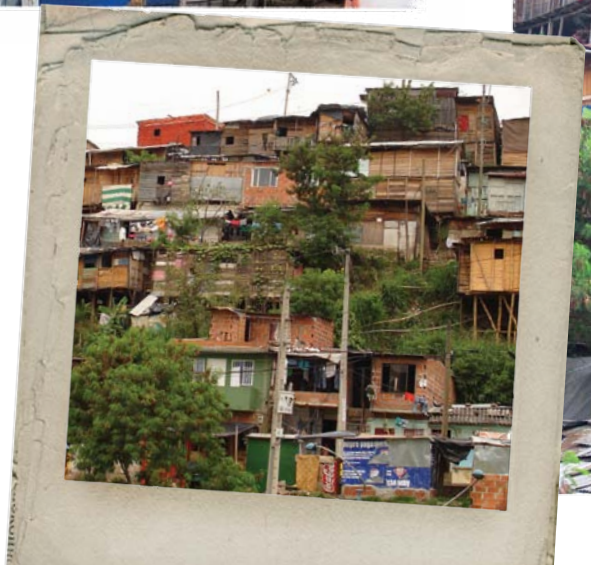
Tanto el barrio como mi pintura se fueron quedando en blanco, con un silencio a gritos que reclamaba y reclama un reconocimiento a los modos de morar de los habitantes del basurero por casi cuarenta años, y a la arquitectura efímera y vivaz que allí se desarrolló, como patrimonio arquitectónico de esta ciudad.

[Natalia Echeverri]

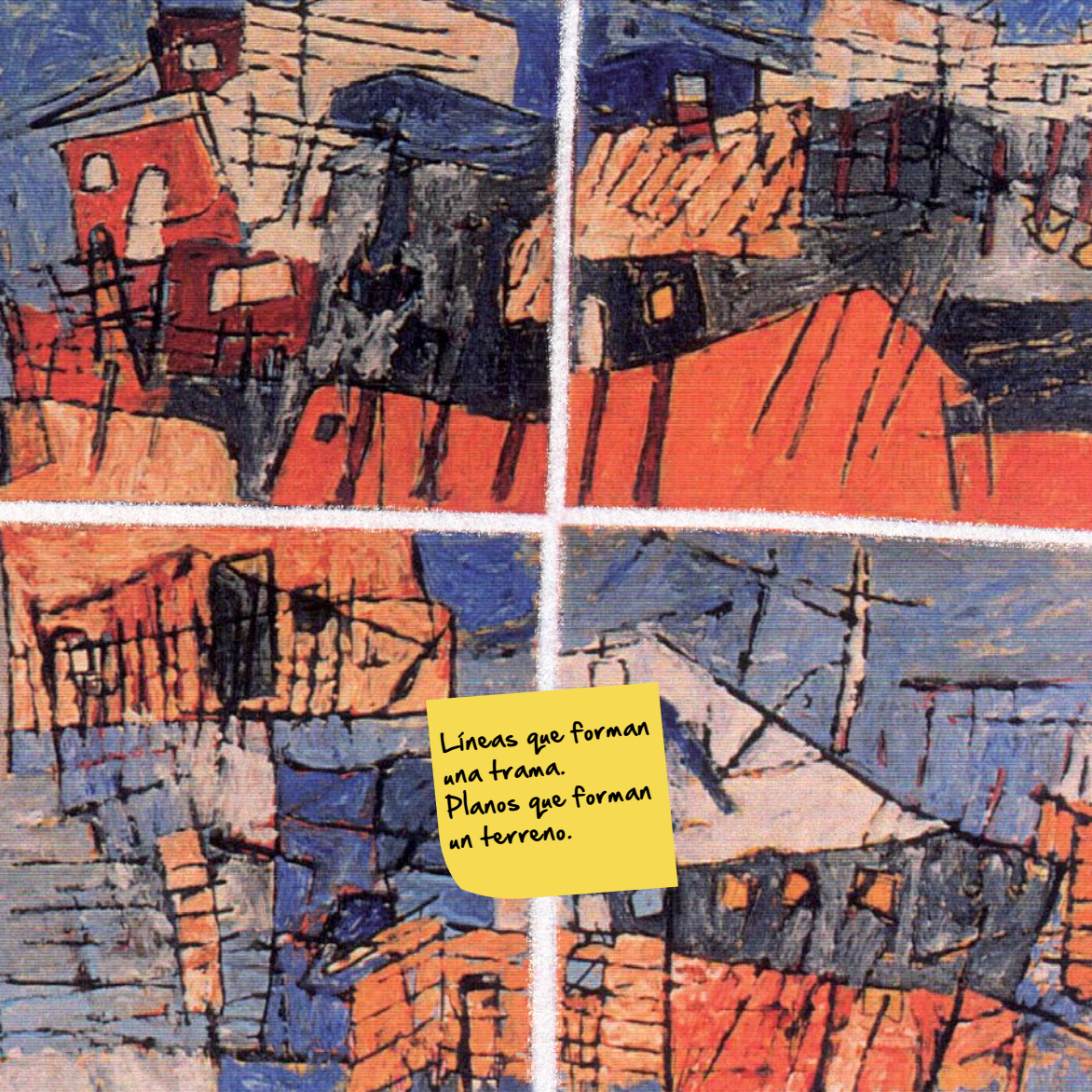
Agradezco de corazón a Alex y a Estela por la mano abierta que siempre me tendieron, su amabilidad, confianza y respeto. A sus familias por la hospitalidad con la que siempre me acogieron. A todos los habitantes del barrio Moravia en especial a don Néstor y a sus gemelas, a Angélica la Costeña, a don Jorge, al presidente de la Acción Comunal José Augusto Ramírez, a Edilma Rosa Rodríguez, Minerva Rojas, Yamile Velásquez, Luz Nely, Eanomis, Séller, Jesús Echevarría, Noemelia Rodríguez, doña Irma, don Uriel, Doña Ruth y sus hijas Natali, Jennifer y Juliet, a Gloria y a todos los niños que brincaban, gritaban y corrían dándole vida al barrio porque mi trabajo es un documento que rescata su memoria.

La escalera pa' subir al morro

La gente aparece de donde menos cree: pasaderos, lugares inesperados.



Arriba
en el Plan


Líneas que forman
una trama.
Planos que forman
un terreno.

Colores que forman atmósferas. Elementos que forman la saturación del espacio

Superposición de elementos

La casa
de don Jorge...

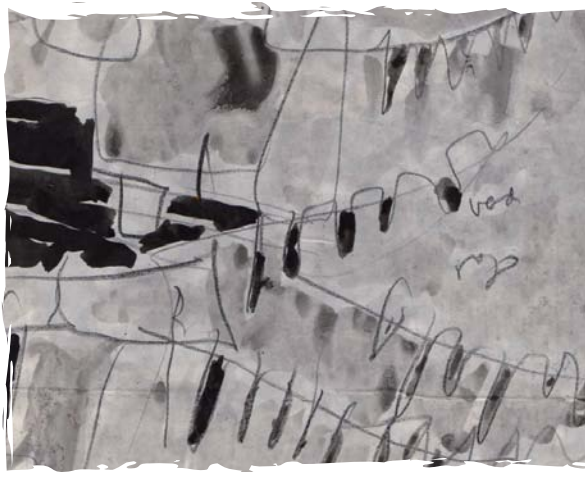
...y la de Néstor

La casa de doña Ruth, la hija Natalí, Jenifer y Juliet

Todo funciona como un trabajo de retales

Pinturas sobre tela sintética reciclada

Esta es la fachada trasera de un rancho y la rampa.



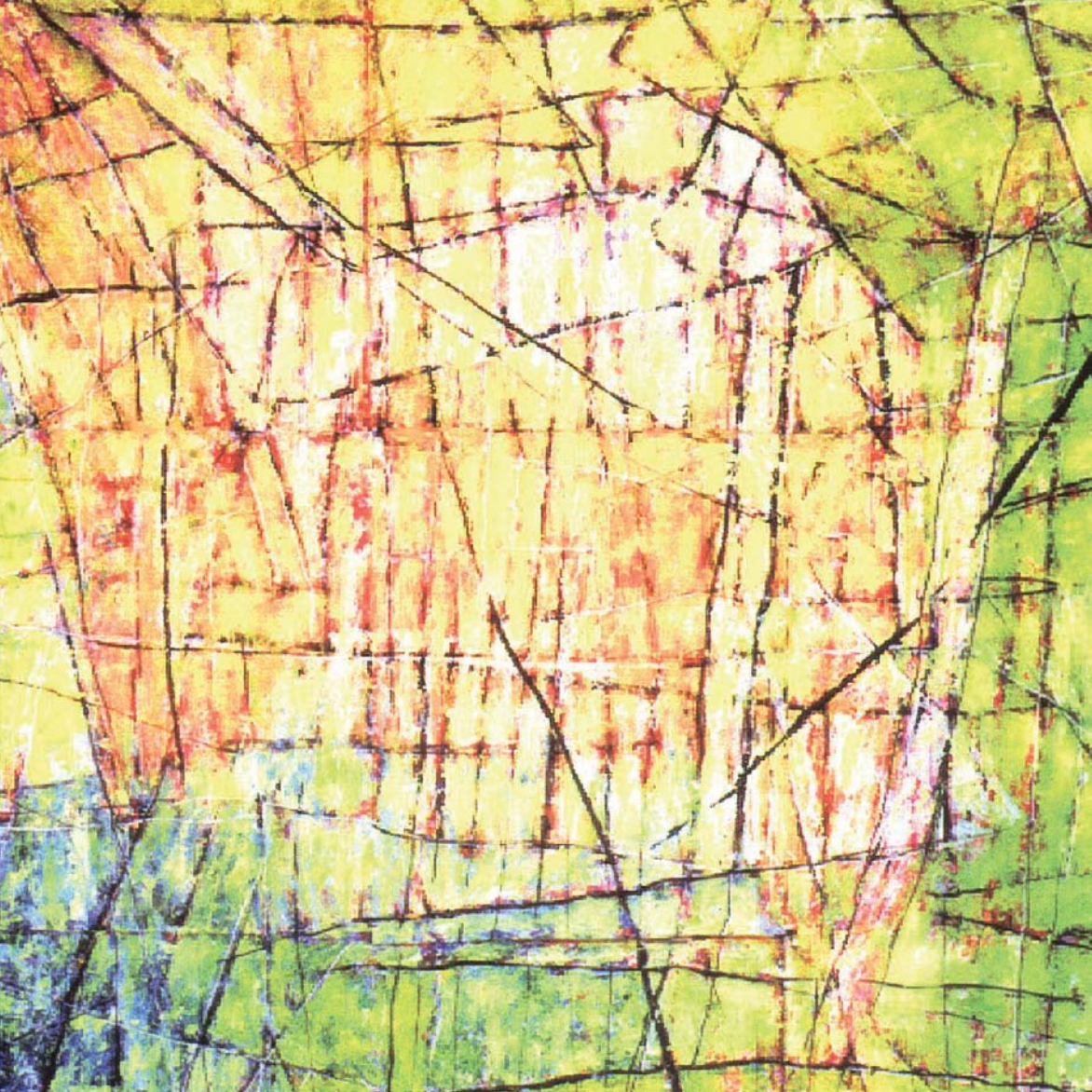
TRIANAS
TRIANAS

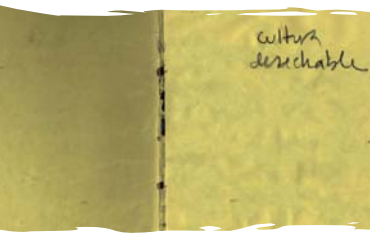
Polifonía de formas, objetos y gentes. ¡El Hábitat!

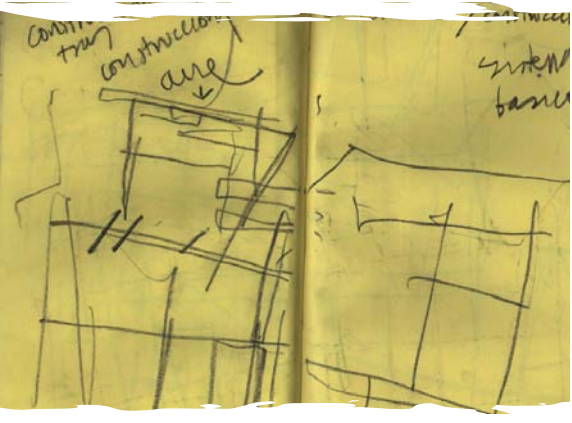
Se escucha la
mùsica a todo
volumen entre
rancho y rancho

Fase caótica en la pintura, la saturación, todo cambiaba al tiempo →

Periodo monocromático



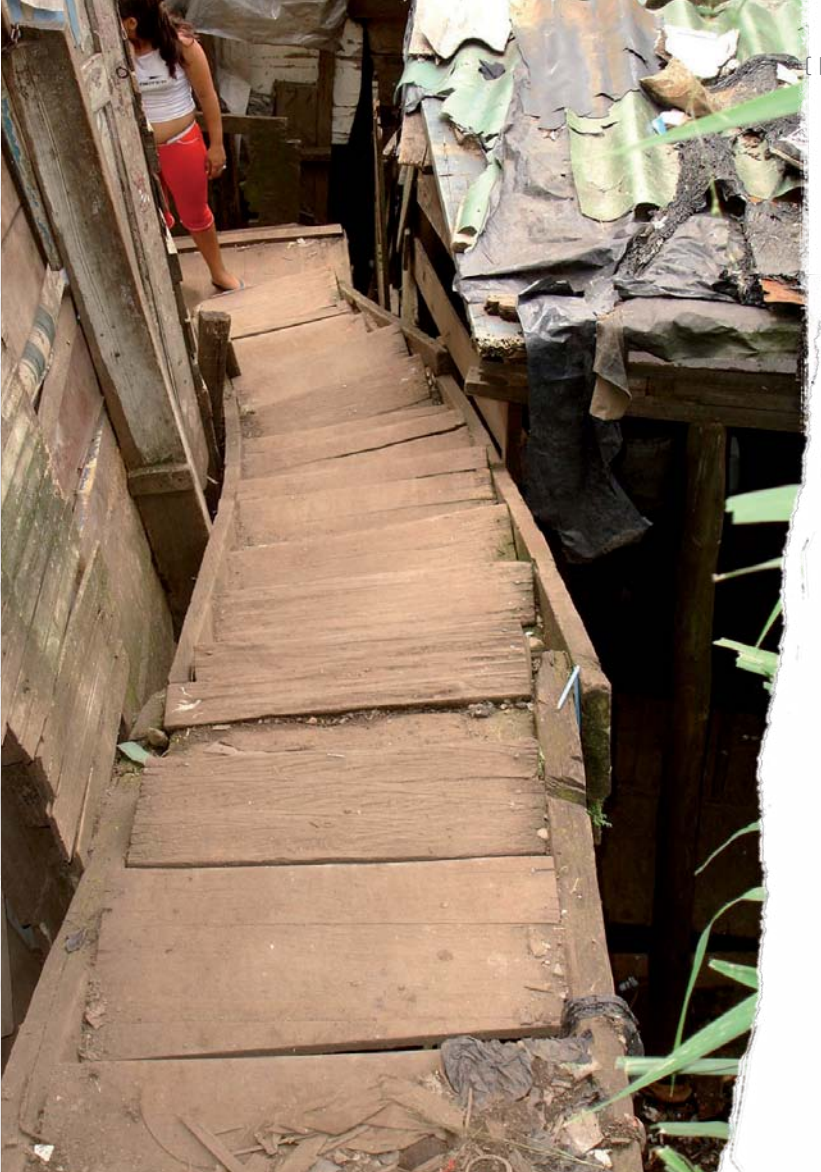

cultura
desechable


construcción
aire

dispersion de palos

Otra vez
la casa
de don Néstor
pintada

Territorio usado,
transformado,
reutilizado,
marcado,
adaptado,

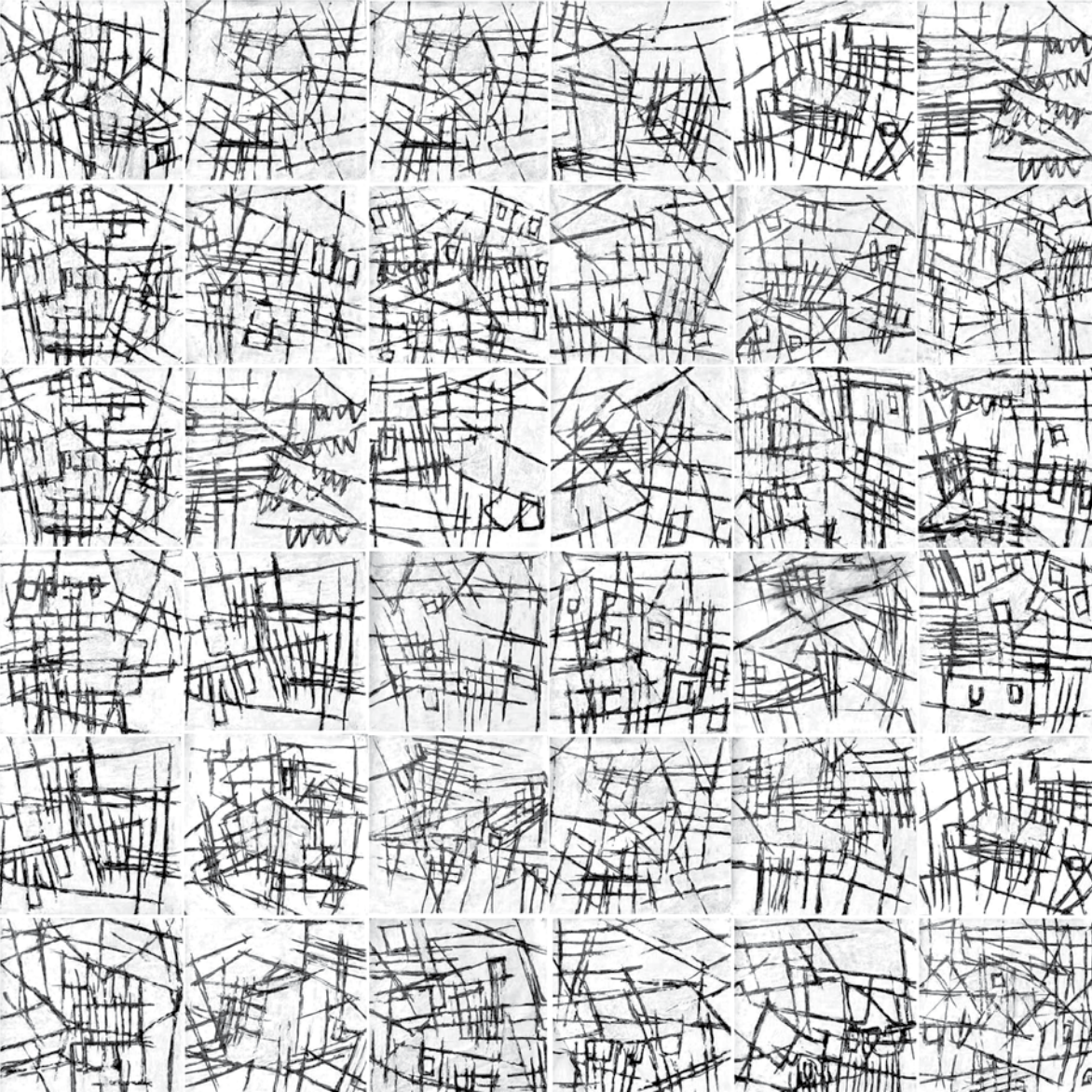


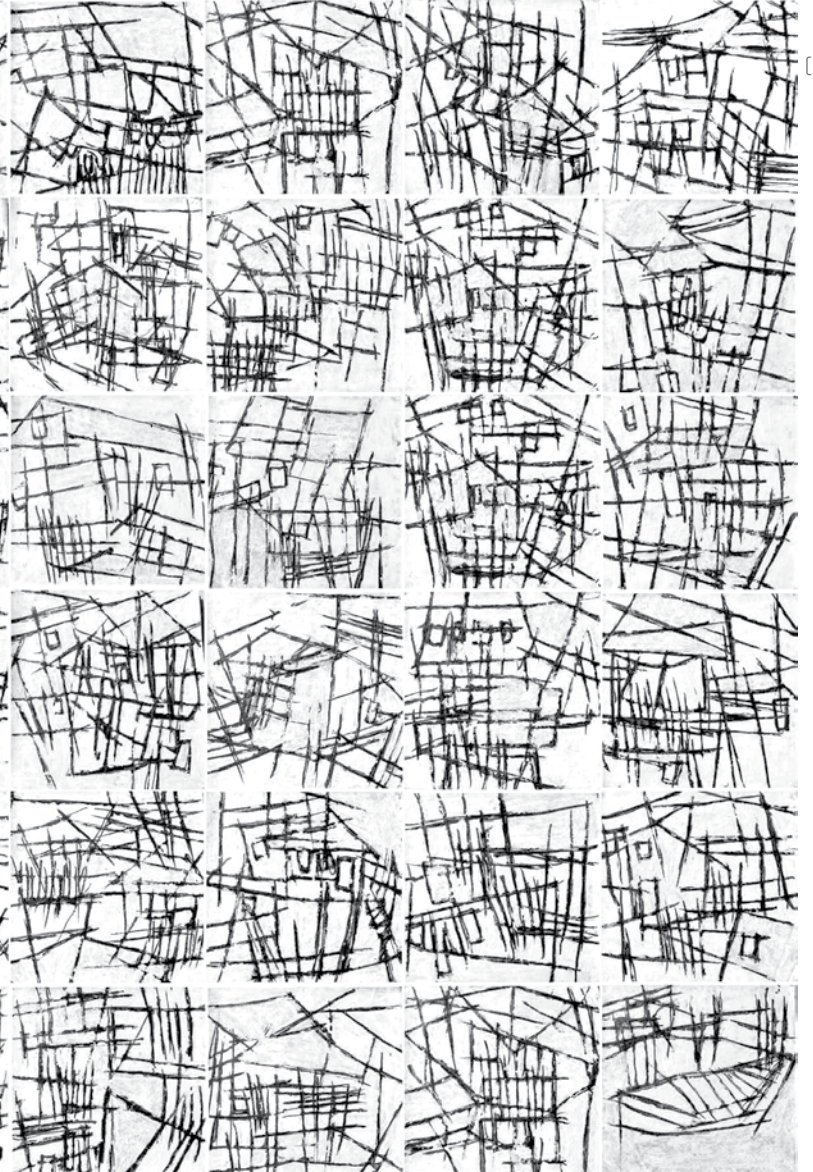
destruido,
construido,
apropiado,
habitado,
esparcido,
superpuesto,
traslapado,

acumulado,
reinstalado,
recosntruido,
abusado,
invadido,
rellenado,
saturado,
desplazado.

¡La casa de los pinochos, doña Irma, Pinocho, títere, bebé!

La casa de Uriel y sus hijos, abajo de Alex





Con esta serie se termina un ciclo plástico con la reubicación de los habitantes de El Morro. Pinturas blancas, Moravia en blanco.
En el taller, cuando iba a pintar, luego de un profundo estudio de la zona, era como estar en efecto de luz, sobre expuesta al barrio; no me salía el color, no sé si era saturación de información y el blanco me equilibraba o era una forma de protesta con lo que estaba pasando con la reubicación.

Moravia en blanco, 2007 serie donada por la artista al Centro de Desarrollo Cultural Moravia en julio de 2008.

LUGARES

Moravia

El sector de Moravia en Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia, fue durante muchos años un lugar marginado, con avanzadas problemáticas de salubridad, de convivencia social, de orden público, delincuencia y deprivaciones en el campo de la educación infantil. Según los diagnósticos socioculturales sobre Moravia que se tienen actualmente desde el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y desde la U. Nacional de Colombia, sede Medellín, en Moravia el espacio público es mínimo en comparación con otros sectores de la ciudad, desmejorando la calidad del hábitat y evidenciando el hacinamiento en que se encuentran sus pobladores, factor que desencadena en conflictos de convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad. El anterior diagnóstico, sumado a la ausencia de espacios comunes, al suelo existente de alto riesgo y no recuperable, producto del antiguo depósito municipal de basuras, y al desorden de la apropiación de predios, convierte al espacio público en privado, sobresaturando el entorno y agotando los recursos.

Para contener la acumulación de estas problemáticas sobrellevadas por Moravia en los últimos treinta años, la Alcaldía de Medellín está actualmente en el desarrollo de un macroproyecto de intervención integral que plantea mejorar las condiciones de vida del sector, reubicando familias, equipando el lugar con centros culturales, colegios, y optimizando el espacio público para una mejor calidad de vida de los habitantes.

Dicho proceso de reubicación y reasentamiento, particularmente, ha generado todo tipo de tensiones sociales y transformación en el imaginario de vida de muchos de los habitantes del sector, quienes han pasado en poco tiempo de habitar en viviendas espontáneas a convivir en bloques de apartamentos de interés social, en donde recurren a nuevos modos de vida, socialización y economías informales, perdiendo los lazos de identidad y pertenencia con los vecinos originarios. Estos ciudadanos, muchos de ellos provenientes de familias desplazadas por las violencias y cuyas culturas de procedencia conforman el crisol heterogéneo de las regiones de nuestro país, viven de nuevo un desplazamiento urbano, concertado u obligado por las estrategias de la planificación urbana, que más que cerrar un ciclo, abre más las tramas del tejido social.

Este entorno contradictorio y repleto de matices es el objeto/lugar de observación, intervención y mediación, el espacio propuesto para que desde las prácticas artísticas situadas se reconstituyan y resignifiquen las relaciones entre sus habitantes, sus pasados y sus presentes, desde la experiencia directa de artistas y gestores.

Moravia

For long, Barrio Moravia of Medellin, the second most populated Colombian city, was an abandoned and isolated place, with acute deficiencies in health care, community living, lack of law and order, extreme delinquency and deprived of children's education. According to social and cultural diagnoses on Moravia done by the Medellin Administrative and City Planning bureau and by the Universidad Nacional, Medellin Campus, public space in Moravia is minimal compared to other areas in the city. This contributes to a worsening of living conditions and an increase in overcrowding, factors that lead to conflict among the community members. The above diagnosis added to the lack of common areas, the high risk and impossible to improve plots of land where their shanty constructions are located as a result of its having been the city's dumping site for long,

El Morro

and the chaotic way in which those plots were occupied by the invaders, have turned all public spaces into private ones, overcrowding the surroundings and exhausting its resources.

In order to stop the piling up of social problems endured by Moravia during the last thirty years, the Medellin Mayor's Office is currently implementing a whole macro project aimed at improving living conditions in the area by resettling families in other areas, building cultural centers, schools and optimizing public space for better living conditions of its dwellers.

That relocation and resettlement project has lead to all kinds of social tension and transformation in the lives of many of the inhabitants, who in a short period have moved from low quality and temporal housing into apartments built for low income groups, where the dwellers will come in touch with different life styles, informal ways of making a living and socializing, thus losing their bonds of identity and sense of belonging with their former neighbors. Many of these people belong to families that were displaced by violence long ago and their original cultures constitute a heterogeneous melting pot from many of the different areas of Colombia. Once again they have had to go through agreed upon or forced urban displacement caused by urban planning strategies. More than bridging a life cycle, this leads to bigger wounds in the social weave.

This contradictory surrounding space full of shades is the objective/ place of observation, intervention and mediation, the space proposed for the available art practices to reconstitute and give meaning to social relations among its inhabitants and their pasts, presents skillfully guided by the promoters and artists own experiences.

De El Morro a La Huerta

La transformación urbana que ha experimentado Medellín en los últimos siete años es la manifestación acelerada de la administración municipal por mitigar la histórica deuda social que mantiene frente a muchos de sus ciudadanos. En este sentido, una de las demostraciones de mayor envergadura ha sido el *Plan Parcial para Moravia 2004-2011*, el cual contempla la intervención integral del barrio y su área de influencia.

En el mes de diciembre del 2006 se dio inicio al proceso de adjudicación de los subsidios de vivienda destinados a las primeras ciento cincuenta familias del barrio, a cambio de los ranchos ubicados en El Morro; las nuevas viviendas para canjear fueron apartamentos de un solo ambiente, con posibilidad de adecuación hasta de cuatro habitaciones, instalaciones de servicios básicos como acueducto, gas y energía eléctrica, zona de ropas, cocina y baño. *La Huerta* fue la primera urbanización diseñada en el formato de bloques de vivienda para interés social en el sector de Pajarito en Robledo (Comuna 7), en el cual se erigieron veinticuatro bloques de cinco pisos cada uno, de dos apartamentos por nivel.

El proceso de traslado comenzó el día 12 de diciembre de ese mismo año, donde las familias prepararon los detalles de la mudanza, fuera del rancho y con los documentos listos para que, en el momento de recibir las llaves del nuevo hogar, un *bulldozer* pudiera hacer lo suyo: derribar lo que por mucho tiempo fue, irónicamente, la casa de una familia

desplazada. La volqueta fue el único medio de transporte brindado por la Alcaldía para ¡empacar y salir! Sin embargo, el mal tiempo hizo que la llegada tardará más de lo previsto, entonces: volquetas, sancocho, espera y paciencia... algunos no lo soportaron y durante la mañana consiguieron un camión, camioneta o carro improvisado que les pudiera prestar el servicio de acarreo, para que sus pertenencias no se estropearan más.

En el 2007 fueron notificadas setenta y dos familias que serían reasentadas en otro sector conocido como Ciudadela Nuevo Occidente, que comprendía varias urbanizaciones ubicadas en las inmediaciones del corregimiento de San Cristóbal parte baja (línea J del Metro Cable): *Las Flores*, *La Aurora*, *La Cascada* y *la Montaña*, zona que representa el 45% del suelo dispuesto para la expansión urbanística de Medellín.

En la actualidad, la apropiación de los espacios privados y de las zonas comunes de esos nuevos asentamientos ha generado cambios comportamentales en el *moravita* como reasentado, que se ve enfrentado a limitaciones de tipo espacial, social y económico. Esta transformación ha terminado por desdibujar la identidad reconocida hasta hoy de Moravia, abriendo así, una brecha entre las prácticas socio-económicas propuestas por la administración municipal y las prácticas solidarias que mantenían a Moravia constituida como una gran familia, a través de lazos vecinales y organizaciones comunitarias.

El proyecto *Ex situ / In situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad*, en acompañamiento permanente con las organizaciones sociales y las comunidades, hace evidente la construcción de identidad como "valor" cambiante, verdadero, romántico, forzado, novedoso y en fuga constante; significa que desde la observación y el estudio de las prácticas culturales -espacios de intercambio comunicativo- se disponen en contingentes plataformas y transformadoras del tejido social, como lo representa actualmente el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.

Urbanización Las Flores

From El Morro to La Huerta

The urban transformation experienced by Medellin during the last five years is the intense manifestation the municipal government faces to offset what it is called the historical debt the local administration has with regard to many of its citizens. As a result, one of the greatest undertakings has been the Plan Parcial para Moravia 2004-2011 (Partial Plan for Moravia 2004-2011), which intends on executing a whole intervention in this barrio and its area of influence.

The process of awarding subsidized housing to the first 150 families of the barrio started in December 2006, in exchange for their shacks, located in El Morro; the new apartments to be exchanged had one style and it was possible to remodel them to have 4 bedrooms. They were equipped with water and power supply, laundry area, kitchen and one bathroom. La Huerta was the first subsidized housing-apartment complex designed in building blocks in Pajarito, Robledo neighborhood (Commune 7). The apartment complex has 24 five-story buildings, with two apartments per floor.

People started moving in on December 12 of that same year. Families made arrangement to move out of their shacks with their new apartment ownership titles at hand in a synchronized way so that at the moment they were receiving the keys to their new dwelling place bulldozers were doing their job: flattening what were for long

displaced families' homes. Dump trucks were provided by the mayor's office for people to pack their belongings and move to their new homes. Bad weather caused a delay –dump trucks, sancocho (the local stew), a long waiting period, patience, more waiting. Some of them could take it no longer, so they decided to hire moving vans, pickup trucks or whatever came their way to move quicker and make sure their belongings would not be damaged in the rain.

Seventy-two families were told in 2007 they would be resettled in an area known as Ciudadela Nuevo Occidente (Nuevo Occidente subdivision), built near the lower part of San Cristobal, a town near Medellin reached by the Medellin Metro (Line J), exactly in a terrain set apart for Medellin's future urban development, four sectors known as Las Flores, La Aurora, La Cascada y La Montaña, that hold 45% of the available land left in Medellin.

Recently, the appropriation of private and common or public spaces in those settlements has lead to behavioral changes in moravitas, as the former Moravian dwellers as called. They see each other as resettled individuals subjected to spatial, social and economical limitations. This transformation has ended up blurring the former Moravians' known identity. It caused a breach between the social and economical practices suggested by the municipality and the solidarity practices that kept the Moravia community together as a greater family, through neighborhood bonds and community organizations.

Ex-Situ / In-Situ

Moravia, community art practices, with the permanent accompaniment of social organizations and communities makes identity construction evident as a changing, true, romantic, obliged, novel and "value" in continuous abstraction; it means that from the observation and study of cultural practices –communicative interchange spaces become contingent platforms of the social weave, as it is currently represented by the Moravia Cultural Development Center, CDCM.

Comunidades vinculadas

Se han vinculado al proyecto directamente 824 personas, que han trabajado o aportado en la activación de procesos conjuntamente con los 21 artistas invitados. Adicionalmente, el radio de acción de los procesos actualmente en ejecución puede generar vínculos indirectos con aproximadamente 6.200 personas más, de todos los niveles etáreos, en las comunidades de Moravia y la Ciudadela Nuevo Occidente.

Comunidades vinculadas: Habitantes y líderes comunitarios de los barrios Moravia, El Morro, El Oasis, El Bosque, La Herradura, Chocó Chiquito, La Aurora, La Huerta, La Cascada, Los Álamos I y II, Pedregal Bajo, Aranjuez, San Cristóbal, Campo Valdés, Miranda, etnias indígenas de la Comuna 4, población afro descendiente de Moravia, madres comunitarias de Moravia, comunidad Hip-Hop Comuna 4 e instituciones educativas del sector.

Barrio Moravia
Comunidades sectores: El Bosque, Moravia, El Oásis, El Morro, La Paralela, La Herradura y Urbanización Álamos I y II

Ciudadela Nuevo Occidente
Comunidades de las urbanizaciones: La Aurora, La Huerta, Las Flores, La Montaña, La Cascada. Comunidades sector Pedregal Alto (Corregimiento de San Cristóbal), Cultura Hip-Hop Comuna 4, comunidades educativas, Institución Fe y Alegría Moravia, institución Francisco Miranda, comunidades afrodecendientes Comuna 4, comunidades indígenas Comuna 4, madres comunitarias del barrio Moravia, familias desplazadas, comunidades educativas Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios.

Associate Communities

Community leaders and inhabitants from Moravia, El Morro, El Oasis, El Bosque, La Herradura, Chocó Chiquito, La Aurora, La Huerta, La Cascada, Los Alamos I and II, Pedregal Bajo, Aranjuez, San Cristobal, Campo Valdez, Miranda, indigenous groups from Commune 4 and the Afro-Colombian population from Moravia, community mothers from Moravia, the Hip Hop community Comuna 4 and educational institutions of the area.

824 people are part of this project. They have helped in the activation processes along with 21 guest artists. Additionally, the range of processes currently under way can show indirect bonds with about 6,200 more people from all age groups in the communities of Moravia and Nuevo Occidente Subdivision. They are the following:

MAMA HABIA VEN
TODO LO QUE TEMA
ALA EN EL CHO
PENSAMOS EN
DEVOLVERNOS.
OLVIMOS POR
NA UN RETROCE
ganizar mi
forma de limp
levanto
todo, luego
mino de LIMPIA
siento y la miro, miro
AY UNA NUEV
siento limpia por dentro
gusta mantener las o
he aprendido de
AJONERA y bien doblada
a ropa in
lo más sagrad
ntimida
ngo lo que me ha
pués de la separación

> Moravia: una topología visual / Natalia Echeverri
> Palabras x m / Rafael Ortiz / Fase 01
> Las aventuras del Palacio y el Morro Caliente - Morro's Club / Paulo Licona / Fases 01, 02, 03
> El Morro es suyo: sin tu voz la noche es más negra / Nicolás Cadavid / Fase 01
> Susurros / Alejandro Araque / Fases 01, 02, 03, 04
> Extendidas: trayecto conjunto de memoria, mujeres de Moravia / Elizabeth Mejía / Fases 01, 02, 03
> Echando lápiz - Moravia Sabores y Sentidos / Manuel Santana y Graciela Duarte / Fases 01, 02, 03, 04
> De descarte: el futuro está en la basura / Natalia Restrepo y Natalia Echeverri / Fases 01, 02
> Presencia Negra y Quieto Pelo - Moravia / Liliana Angulo / Fases 01, 02, 03
> Burrukuku, tejiendo identidades/ Paola Rincón / Fases 01, 02, 03
> Moravia - Alto Voltaje / Ludmila Ferrari y Andrea Solano / Fases 01, 02
> Cultura Hip Hop / David Medina / Fase 01
> En busca de un tesoro / Luigi Baquero / Fase 01
> Castillo soñado / Catalina Rojas / Fase 01
> Zonas Comunes / Libia Posada / Fases 01, 02, 03
> Pila Social - Bloque Moravia / Manuel Zúñiga / Fases 01, 02
> Pabellones / John Mario Ortiz / Fase 01
> Inventar el Agua / Mauricio Carmona y Luis Alfonso Agudelo / Fases 01, 02, 03

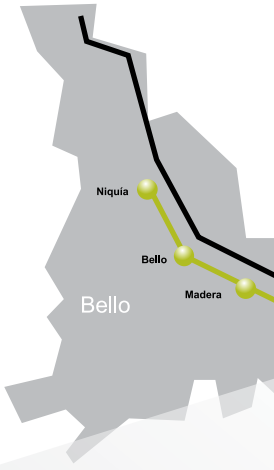
PROYECTOS ACTIVADOS

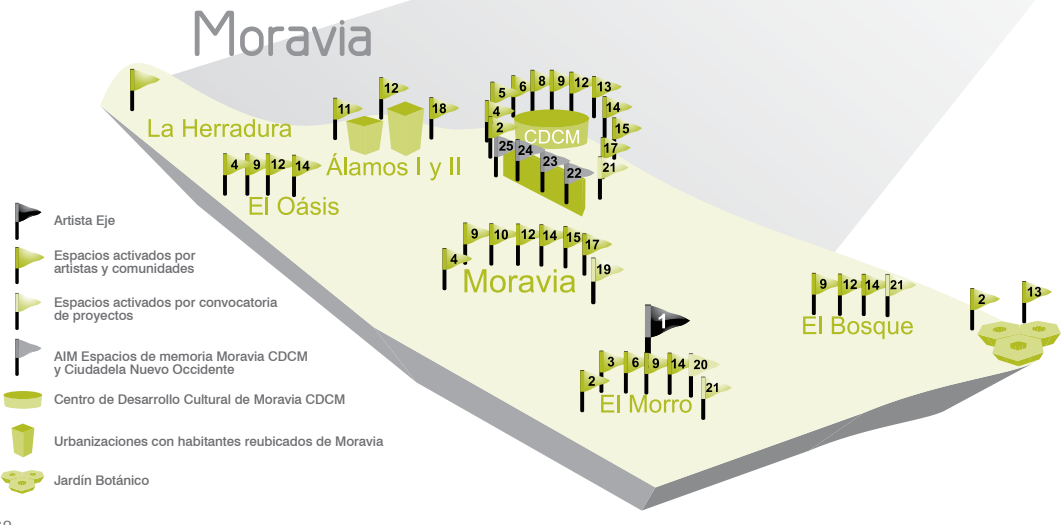
Artista Eje
1.Moravia: una topología visual / Natalia Echeverri

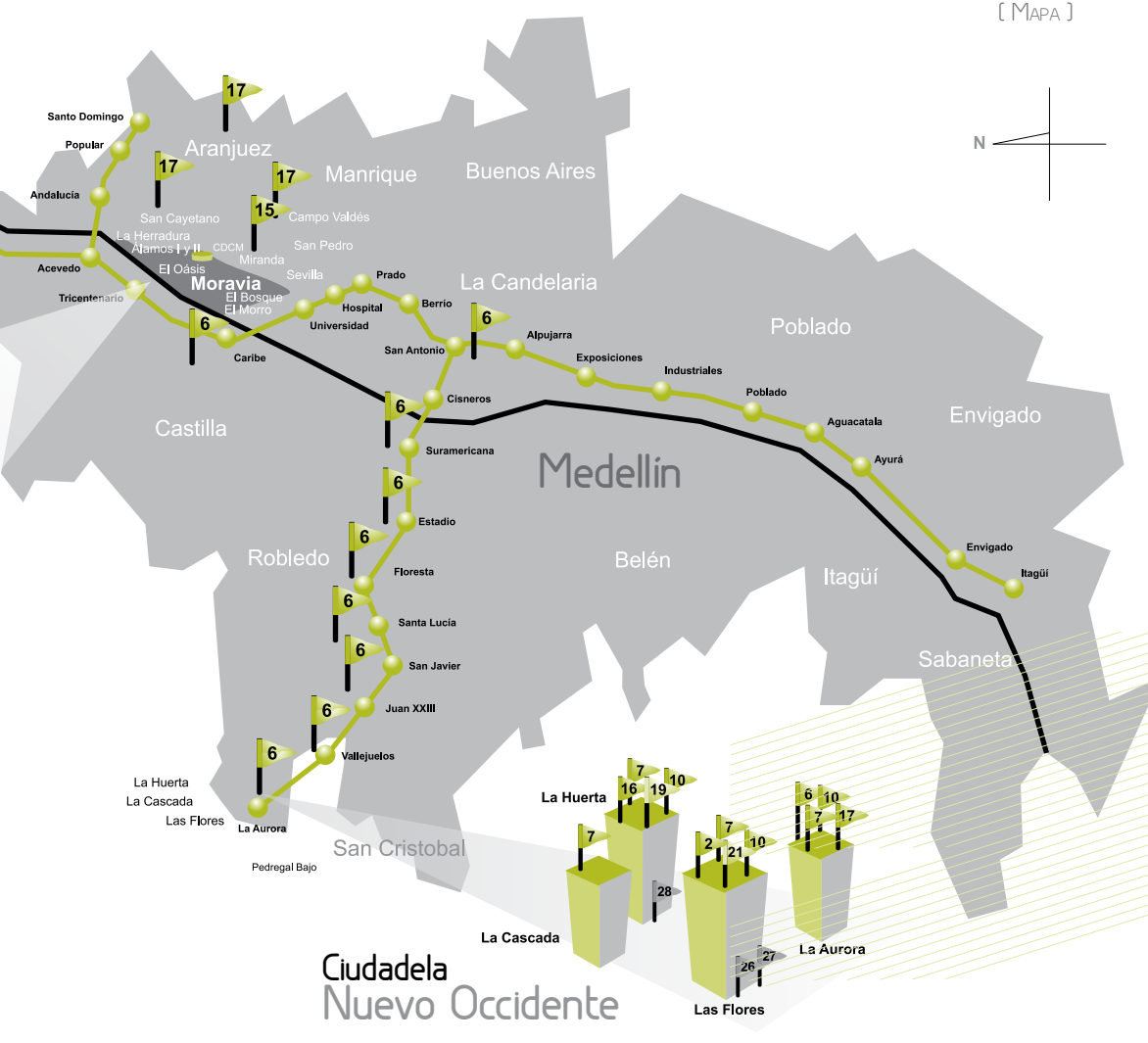
Artistas vinculantes
2.Echando lápiz – Moravia / Manuel Santana y Graciela Duarte
3.El Morro es suyo: sin tu voz la noche es más negra / Nicolás Cadavid
4.En busca de un tesoro / Luigi Baquero
5.De descarte: el futuro está en la basura / Natalia Restrepo y Natalia Echeverri
6.Las aventuras del Palacio y el Morro Caliente – Morro's Club / Paulo Licona
7.Castillo soñado / Catalina Rojas
8.Moravia - Alto Voltaje / Ludmila Ferrari y Andrea Solano
9.Susurros / Alejandro Araque
10.Zonas Comunes / Libia Posada
11.Pabellones / John Mario Ortiz
12.Extendidas: trayecto conjunto de memoria, mujeres de Moravia / Elizabeth Mejía
13.Burrukuku: fortalecimiento y reconstitución de la identidad cultural de la comunidad indígena de la Comuna 4 / Paola Rincón
14.Presencia Negra y Quieto Pelo – Moravia / Liliana Angulo
15.Palabras x m / Rafael Ortiz
16.Pila Social – Bloque Moravia / Manuel Zúñiga
17.Barriología / David Medina
18.Inventar el Agua / Mauricio Carmona y Luis Alfonso Agudelo

Proyectos seleccionados por convocatoria
19.La costura como herramienta mediadora entre la plástica y la construcción de narrativas coherentes con la vida / Rosalba Cano
20.Memoria Moravia / Víctor Hugo Jiménez
21.Rememorar la Nueva Flora / Colectivo Artístico Social Cartografía del pasado

AIM Espacios de Memoria Moravia en cooperación con Citta dell arte / Fondazione Pistoletto – Italia
22.¿Qué pasa? / Katia Meneghini
23.Moravia Memoryscape / Gayle Chong Kwan
24.Estuario / Víctor Muñoz
25.Que naveguen los sueños / Fredy Alzate y Colectivo de artistas
26.El mural de Las Flores / Julián Urrego y Colectivo de niños
27.Mural de la memoria / Javier Humberto Álvarez
28.Al revés / Albany Henao






N
Santo Domingo
Popular
Aranjuez
Andalucía
San Cayetano
La Herradura
Alamos I y II
CDCM
Miranda
Manrique
Buenos Aires
Campo Valdés
San Pedro
Acevedo
El Oásis
Moravia
Sevilla
Prado
La Candelaria
Tricentenario
El Bosque
El Morro
Hospital
Berrio
Universidad
Caribe
San Antonio
Alpujarra
Poblado
Exposiciones
Industriales
Poblado
Cisneros
Aguacatala
Envigado
Castilla
Suramericana
Ayurá
Medellín
Estadio
Envigado
Robledo
Floresta
Belén
Itagüí
Itagüí
Santa Lucía
Sabaneta
San Javier
Juan XXIII
Vallejuelos
La Huerta
La Cascada
Las Flores
La Aurora
San Cristobal
Pedregal Bajo
La Huerta
La Cascada
Las Flores
La Aurora
Ciudadela
Nuevo Occidente

Palabras x m

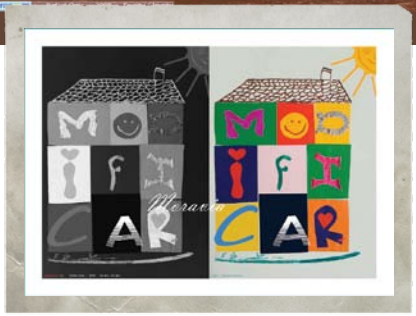
Artista vinculante:
Rafael Ortiz

Palabras x m se propone como un juego de asociaciones entre Moravia, lugar de residencia del proyecto liderado por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia CDCM, y sus pobladores. La etapa inicial del proyecto son las preguntas; ¿Qué palabra que empiece por "m" la asocia a Moravia?, y ¿por qué?

Sobre un panel, los visitantes escriben o dicen la palabra y la definición que la acompaña, se toman los datos del visitante para luego convocarlos a participar de un taller creativo que permitirá crear el metatexto de MORAVIA y las *palabras x m*. Al clasificar las palabras y las relaciones entre éstas, surgirán categorías contempladas como dispositivos creativos que se insertan nuevamente en el contexto del barrio y se verán plasmados después, en la etapa final, por medio de textos, con o sin imágenes, localizadas en el espacio habitable de los diferentes escenarios del barrio: colegios, calles, mercados, locales, casas, etc.

MORAVIA

MUNDO
MORAVIA
Recarga
cartucho


MODIFICAR
MODIFICAR
Moravia

MEMORIA
no contaminemos el medio ambiente que lo necesitamos para nuestra Salud.
MORAVIA
En este recipiente deben ir todos los desechos o basuras

MORAVIA

>> ¿QUÉ PALABRA QUE EMPIECE POR "M" LA ASOCIA A MORAVIA?, Y ¿POR QUÉ? <<

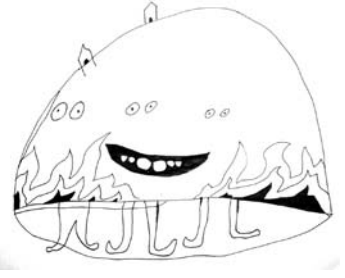
Las aventuras del palacio y el morro caliente ››››››››››››››››

Artista vinculante:
Paulo Licona

De lo que pasó al morro para ser caliente y su encuentro con el palacio

Del morro

Cuentan algunos aldeanos que mil versiones se oyen sobre la aparición del morro, al parecer lo más cercano sucedió con una pequeña lata que cayó del cielo, dicen que ésta provenía de otro mundo, su forma era muy extraña y emitía una luz verde que impedía que los primeros aldeanos se acercaran, dicen que un liquido espeso comenzó a salir de la lata y además brotaba más del que podría contener la lata, y su luz era tan fuerte y hermosa que hipnotizaba al que mirara, además como imán atraía objetos insospechados haciéndose como una especie de caparazón de cosas, y así fue como este caparazón creció tanto que terminó siendo una montaña, un morro.



De lo caliente del morro y el palacio

Si El Quijote tenía aventuras, este morro no se quedó atrás y en minuciosa lectura aprendió de tan valiente hidalgo sobre las proezas para tener el más puro amor.

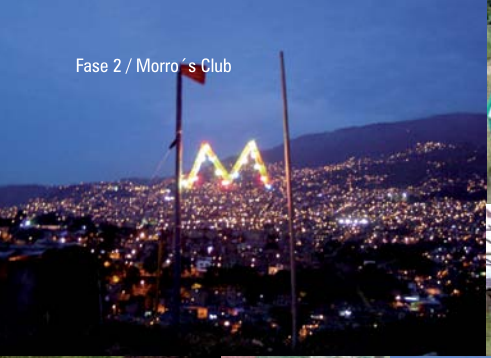
Amor tan fuerte no se había visto jamás, donde literalmente salieran llamas de él. Una tarde donde la bruma pide recogimiento, un hermoso palacio cerca del morro pasó, él como gentil caballero pidió permiso para cortejarlo, y como luminosa casa accedió; y aquí empezó todo, días, años, lustros llenos de amor y respeto.

Pero a todo palacio le llega su remesón. La confusión, la aparición de más palacios, castillos, mansiones sobre mansiones, casas hechas de casas, llevaron al morro a la locura. Tanta belleza junta y tan de repente lo cegaron al punto de no poderse ver a él mismo y así todo acabó, tanto calor, tanto amor expelía, que su fuego lo consumió.

Un palacio hermoso sobre un morro yace, un gran cerro, lleno de otros palacios hechos con mucho amor.

Nadie sabía la historia de El Morro, éste era montón de escombros, de castillos muertos, como una casa hecha de casa, todos lo creían inmóvil, quieto, eterno, pero no, no, no...

Él un día se levantó, de tanto peso, de otros palacios, el fuego de los castillos. La fuerza de los aldeanos lo sofocaron a tal punto que decidió liberarse, y entonces ir al campo, y no solo, se fue lleno de palacios y seres humanos que vivían sobre él...


Fase 2 / Morro´s Club

El Morro es suyo / sin tu voz la noche es más negra »»»»

Artista vinculante:
Nicolás Cadavid

Es una propuesta que especula sobre la construcción de un gran espacio público, necesario por las condiciones del barrio, en el que las necesidades y los deseos de la gente deberían ser tenidos en cuenta al momento de configurar su diseño. La idea de utilizar pendones sobre las astas ironiza la estrategia del macroproyecto de utilizar mojones simbólicos para determinar los predios recuperados para el Estado, pero éstas, además, buscan imitar a través del color, a aquellas banderas que utilizan las empresas constructoras para promocionar las características de sus nuevos proyectos habitacionales. Las características del nuevo espacio que se constituirá en el Morro, descritas en los pendones, fueron sugeridas por los deseos y las necesidades de los habitantes no sólo de El Morro, sino de todos los vecinos del sector que también se ven afectados por este proceso.

El Morro es suyo recogió 185 opiniones, ideas o deseos, expresados en una sola palabra, las cuales fueron exhibidas en las astas de los mojones, impresas en serigrafías sobre telas verdes y naranjas, durante los meses de septiembre y octubre de 2008. Tanto la recolección de propuestas como la fabricación de las banderas y estampación se realizaron con la participación de habitantes del barrio Moravia.

ARBOLES

BATALLON

>> IRONIZAR A TRAVÉS DEL COLOR, A AQUELLAS BANDERAS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA PROMOCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES <<

Susurros

Artista vinculante:
Alejandro Araque

Susurros es un espacio artístico y documental orientado hacia el reconocimiento y recuperación de los imaginarios construidos en los últimos 35 años por los habitantes del barrio Moravia en Medellín. Es un proyecto que se ha venido desarrollando en la comuna cuatro desde el año 2008 con jóvenes, líderes y ancianos.

Moravia es un barrio inquietante que se transforma y reconoce sus espacios de interculturalidad y respeto, espacios de diálogo en los que la tradición oral permanece como principal elemento en el compartir de saberes entre generaciones.

Este proyecto se enfoca en la recuperación y visibilización de historias barriales contadas precisamente por quienes han sido sus protagonistas y busca socializarlas en la comunidad de Moravia e Internet. De esta manera, el acto de susurrar historias y repensarse en los procesos comunitarios plantea espacios reflexivos y artísticos para entender desde lo local el desplazamiento, la violencia y la exclusión social. Para apoyar el logro de estos propósitos, se ha consolidado el grupo no2somos+conformado por miembros de Bogotá, Boyacá y Medellín.

El proyecto *Susurros* esta constituido por tres ejes de intervención:

En el campo del **arte y la pedagogía**, se realizaron talleres de capacitación para jóvenes de la comunidad Hip Hop, sobre manejo de herramientas de software libre, para composición y edición audiovisual, como: Celtx, Audacity, y Musix con el objetivo de fortalecer los procesos artísticos locales de la comunidad.

En cuanto al **arte y las redes sociales** se realizaron conversatorios que generaron reflexiones acerca de: la comunicación y la economía local, las memorias del barrio, la creación colectiva, la autogestión y el activismo mediático. Además se contrastaron las conclusiones con las miradas de lo comunitario desarrolladas en Medellín, Bogotá y Valle de Tenza.

Con relación al **arte en comunidad** se realizaron talleres de creación musical. Las composiciones musicales que los jóvenes realizan se constituyen en reflexiones sociales y políticas frente a lo que han sido sus historias de vida y realidades socioculturales. La música y el arte representan un

arma social y de catarsis comunitaria donde los jóvenes crean sus líricas inspiradas en la inconformidad.

Susurros ha logrado que la comunidad se interese en sus propias historias, músicas, y artes reconociendo la importancia que tienen los procesos comunitarios mediados por el arte y que se pregunte a sí misma sobre la consolidación del barrio. También es sobresaliente el aprovechamiento hecho por parte de los jóvenes de las tecnologías de la información y la comunicación para visibilizar y socializar sus historias de vida y su música.

» HISTORIAS BARRIALES CONTADAS POR QUIENES HAN SIDO SUS PROTAGONISTAS. «

» LA MÚSICA Y EL ARTE REPRESENTAN UN ARMA SOCIAL Y DE CATARSIS COMUNITARIA «

El material compilado –audio, vídeo– se encuentra en los siguientes links:
http://www.alejandroaraque.com/
http://www.youtube.com/user/alejandroaraque

intenza no2 somos +
Arte, Tecnologías y Comunidades

Ex-tendidas

Trayecto conjunto de memoria / mujeres de Moravia

Artista vinculante:
Elizabeth Mejía

Moravia, Conversaciones íntimas entre las paredes de tu casa. **Moravia,** conversaciones *ex tendidas* al viento, secándose al sol.

Conversaciones cotidianas, ex tendidas, entendidas, cortas, con tiempo, sin él, de todas, de todos, personales, ajenas, propias, conocidas, secretas, sutiles, que desahogan, importantes, leves, que aclaran, aparentemente triviales, trascendentes, que nos permiten, que nos cierran, que nos abren, que oscurecen, que animan, que provocan el recuerdo, que hacen preguntas, que alumbran, que llenan el vacío, que vacían lo lleno… Conversaciones en silencio, unas que entristecen, otras que alegran. Palabras a mano, sobre el cuerpo, sobre la ropa, sobre la piel. Conversaciones que son escrituras públicas, sobre sus nomenclaturas invisibles, y que nos ponen de frente al dolor, al olvido, al anhelo de amar, al misterioso nombre propio…

Conversando con vos, converso conmigo. Conociéndote, me conozco más. Conversando juntos hacemos la memoria.

Pequeñas historias *Ex-tendidas* sobre Moravia. Un discreto lugar espiritual posible donde cohabitan la palabra, el nombrar y la queja saludable de los dolores o los anhelos suspendidos.

Damos juntas un lugar a estas casas demolidas, a este trozo de *la ciudad que desaparece*, a estas casas-recuerdo, convertidas ya en casas literarias.

Lentamente logramos un espacio donde se revalora la cotidianidad. En su sala o en su cocina, o en la intimidad de su cuarto, de las nuevas casas donde han sido reubicadas, juntas resaltamos las poéticas de lo doméstico y las memorias del habitar.

Pertenencias
Organizar mi casa
es como una forma de limpiarme.
Me levanto temprano
Lavo todo, luego me baño.
Cuando termino de LIMPIAR la casa,
me siento y la miro, miro toda la casa.
HAY UNA NUEVA VIDA.
Me siento limpia por dentro y por fuera.
Me gusta mantener las ollas brilladas.
Lo he aprendido de mi mamá.
La CAJONERA y bien dobladas las BLUSAS.
Aprecio toda mi ropa, en especial la ropa interior.
La ropa interior
es lo más sagrado. Es muy delicada.
Es la intimidad de uno.
Tengo lo que me ha quedado
después de la separación de mi esposo.
Moravia - Colombia

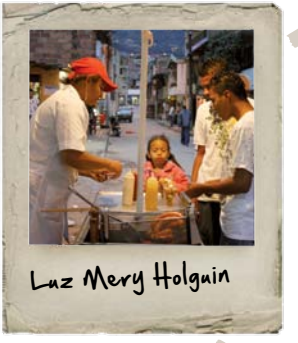
Ropa de cama: Metáfora de la intimidad de una casa. La ropa extendida es un notorio referente visual de Moravia. La ropa colorida expuesta en los balcones, aceras, terrazas. Una interioridad convertida en exterioridad. Un retrato de familia que se agita. Una zona limítrofe entre el estar y el pasado. La cuerda con la ropa extendida es un puente de vecindad, una escritura.

La obra es la vida de Ellas:

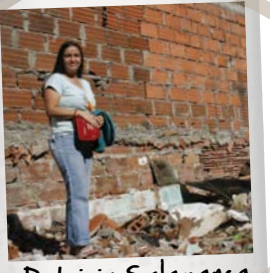
Las conversadoras, Elena, Aurora, Patricia, Deyanira, Libia, Luz Mery. Yo soy la notaria. Conversar es una forma de hacer comunidad. Yo atrevidamente las invito. Busco un antecedente de confianza y comunicación. Hacer comunidad es un proceso que se construye.

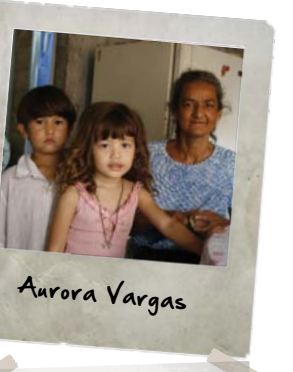
Hacer un pequeño homenaje a las mujeres de Moravia. La mayoría, ellas, que son cabeza de familia.

Que tu intimidad entre en la mía. Que la historia de tu casa, cubra mi cama y mi noche.Que tu vida se ex-tienda en la nuestra.


Luz Mery Holguin

Deyanira Jiménez


Patricia Salamanca


Aurora Vargas

Libia Largacha Asprilla

Elena Higuita

Echando lápiz

Artistas vinculantes:
Manuel Santana y
Graciela Duarte

Este proyecto está orientado a la elaboración de dibujos de plantas del ecosistema, en diferentes lugares de Colombia. Se inició en el año 2000 en la zona Centro Oriental de Bogota; para tal fin se convocó la participación de la comunidad de los barrios: Las Cruces, Girardot y Lourdes, ubicados en la localidad tres de la capital. En 2009 se realizó el proyecto en el marco de una expedición artística y cultural por el Magdalena Medio, convocada por el Ministerio de Cultura. En sus distintas situaciones, la convocatoria reunió principalmente jóvenes y adultos, por ser personas con capacidades intelectuales, hábiles para acercarse a la revisión de los textos de la Expedición Botánica, de literatura, de arte; de abordar entrevistas con la misma comunidad de estos sectores y participar en diálogos en torno a la información propuesta y generada por los integrantes de *Echando lápiz*.

Para la experiencia en Moravia, el proyecto propuso una mirada al entorno inmediato como el paradójico descubrimiento y apropiación de la vida cotidiana. Un proceso para representar la vida urbana con el sentimiento, con la poesía sumergirse en ella y empezar a leerla a través del diálogo en nuestras forma de dibujar, sin pensar nunca en fragmentarla en unidades para asimilarla y domesticarla.

>> UN PROCESO PARA REPRESENTAR LA VIDA URBANA CON EL SENTIMIENTO, CON LA POESÍA <<

De descarte: el futuro está en la basura

Artistas vinculantes:
Natalia Echeverri y Natalia Restrepo

Es un proyecto relacional y pedagógico que surge como una alternativa de economía sostenible para las comunidades, tanto participante como beneficiada, habitantes del barrio Moravia y sectores aledaños. Desde la elaboración de juguetes híbridos, lámparas recicladas, joyería de papel y cartón, en talleres, y finalmente encuadernación, se hace partícipe a personas de diferentes edades en procesos de reciclaje creativo como alternativa de inserción en circuitos comerciales o laborales y de sostenibilidad familiar. *El futuro está en la basura*, como sus integrantes coherentemente lo presentan, es sin duda, la principal enseñanza de este proyecto; que la materia prima que le ha dado sentido al barrio y a la vivienda de sus gentes, lo inservible para otros, es una alternativa para todos.

» LO INSERVIBLE PARA OTROS, ES UNA ALTERNATIVA PARA TODOS. «

Presencia negra y Quieto Pelo

Artista vinculante:
Liliana Angulo

En este proyecto para Moravia, quiero continuar con la aproximación a la idea de la presencia y la ausencia de la gente negra en el territorio y en el imaginario antioqueño. Componentes planteados en el 2007, en el marco del Encuentro Internacional MDE07: recopilación de relatos y apropiación de imágenes que permitan la recuperación de la memoria de la población negra de Moravia; trabajo de campo en la zona para construir mapas, que establezcan los niveles de presencia o ausencia de la gente negra en el lugar; y finalmente, intervención del espacio urbano local a partir de medios que permitan alterar la cotidianidad del lugar y los imaginarios de sus habitantes sobre la gente negra.

"MAMÁ HABÍA VENDIDO
TODO LO QUE TENÍAMOS
ALLÁ EN EL CHOCÓ,
PENSAMOS EN
DEVOLVERNOS, NO
VOLVIMOS PORQUE
ERA UN RETROCESO"

SER NEGRO NO
ES SER DE
PIEL OSCURA
SOY JOVEN,
MUJER Y
YO NUNCA ME
HE SENTIDO
DISCRIMINADA
PORQUE AFRO NO
ES IGNORANCIA

"YO VENGO DEL
CHOCO, DE UNA
VEREDA DE IRO,
ME VINE POR LA
GUERRILLA, ME
VINE A CAMBIAR
MI VIDA"

"QUIERO SEGUIR
VIVIENDO AQUÍ EN
MORAVIA, LUCHÉ
MUCHO POR EL
BARRIO Y TEMO

Burrukuku: tejiendo identidades

Artista vinculante:
Paola Rincón

A pesar de hacer varios recorridos en Moravia acompañada de diferentes líderes y personalidades del lugar, para tratar de encontrar a los indígenas que vivían en el barrio, sólo pudimos dar con dos personas. Entonces recurrí al Cabildo Chibcariwak para que me dieran informes de indígenas que habitaran el sector, encontrándome varias familias, de las cuales algunas aceptaron participar y pude comenzar este proyecto de acompañamiento. Así evidencié lo **invisibilizada** que se encuentra esta población. Lentamente el trabajo fue tomando forma y lo nutrí de otros procesos también con población indígena a la que tuve acceso en los mismos meses del desarrollo de esta propuesta, para fortalecerlos mutuamente.

Para la población indígena que habita la Comuna 4, fue novedoso que se les tuviera en cuenta por el hecho de ser indígenas que habitan en un lugar determinado de la ciudad. Hasta el momento solamente sus organizaciones, en especial el Cabildo Chibcariwak ubicado en el barrio Prado, eran los interesados en que se reconocieran y continuaran practicando sus tradiciones ancestrales, a pesar de vivir en un contexto de ciudad. Esta novedad fue recibida con agrado porque esta población, a través de sus movimientos indígenas, está demandando reconocimiento y protección, y son, para todos nosotros, un ejemplo de adaptación y sobrevivencia frente a condiciones de extrema adversidad y presión. Un hecho digno de ser tenido en cuenta y aprendido.

» CONTINUARÁN PRACTICANDO SUS TRADICIONES ANCESTRALES, A PESAR DE VIVIR EN UN CONTEXTO DE CIUDAD PARA TODOS. «

Moravia / Alto Voltaje

Artistas vinculantes:
Ludmila Ferrari y
Andrea Solano

Pensar y escribir un proyecto de arte comunitario es sencillo si se piensa que las palabras se vuelven acción con sólo ponerlas en un papel. Sin embargo, nuestra experiencia en Moravia nos enseñó, dentro de muchas cosas más, que el éxito al llevar a cabo la totalidad de un proyecto de este tipo no sólo depende de lo que uno como artista pretende, sino también de la voluntad de las personas con las que uno quiere trabajar. Esta voluntad ha sido construida por discursos y vivencias que las personas convierten en hábitos y modos de vida. Primero, fue necesario cimentar una relación estable basada en la confianza y lograr que un grupo de raperos creyera en nosotras y en las ideas que crearíamos juntos. La primera tarea fue, entonces, conquistar a veinte chicos que a través de su arte denuncian y resisten, para luego, dejarnos conquistar por su energía y arranque, por su vocación por la ruptura y la transformación. Lo que vivimos con los raperos de Moravia hizo parte de un encuentro polisémico. Nos encontramos de maneras diversas: en situaciones cotidianas, en artificios académico-artísticos, dentro de espacios programados y en coordenadas contingentes. Fue así como la idea de lo comunitario se fue consolidando y ampliando su significado: hacer arte comunitario no consiste en hacer arte CON la comunidad sino, en cierta medida HACER PARTE de esa comunidad, aprovechando la mediación artística.

Zo's
01

Ex-situ / In-

Curado
Carlos

Moravia

Cultura Hip Hop

Artista vinculante:
David Medina

Cultura Hip Hop es un proyecto relacional con el que este músico, productor y *DJ* propone articular las culturas *hip-hop, breakers y rapers* de los diversos barrios de la Comuna 4, en especial de Moravia y con los jóvenes cultores, en la asesoría e intercambio de experiencias que permitan cualificar las letra y contenidos de los temas concebidos por ellos, sin otro propósito diferente que el de encontrar una mayor pertinencia y fidelidad sobre los aconteceres del barrio, la realidad social y política que los afecta, la autonomía cultural que los congrega y las manifestaciones generacionales que los identifican, como tribu urbana que los diferencia de otras. El proyecto colectivo en el cual participa un equipo diverso y cualificado de músicos y gestores, concibe, además del reconocimiento de la práctica entre sus miembros, el intercambio de composiciones y talleres sobre técnica vocal y la producción de un CD con la compilación de los temas seleccionados, además, de una cartilla del proceso como memoria del momento histórico que cursan dichos grupos, los más destacados de la escena hopper de Medellín.

NAPEZ

Letra y voces: NAPEZ
Música: Junnior Ruiz

Uno nueve siete, siete años atrás, movimientos campesinos, toman parte en la ciudad, desplazamientos por actos violentos, los hacen parte de la civilización, transformando su vida cotidiana en injusticias, pues, en esta ciudad no te prestan ni te alquilan, si no tienes propiedad o alguien te respalda, así que comenzaría la invasión de territorios, de cloacas, a vivir en la peste, en sanitarios en la ciudad, de vida no hay calidad, pero por lo menos hay tranquilidad, nadie te amenaza, y hasta el momento no existen matanzas, tras las consecuencias de vivir en terrenos no aptos, desbordamiento de ríos generan estragos, incendios por gases tóxicos, en el aire queman casas y parques, convirtiendo en laberinto de esperanzas en negras calles, pavimentos cubiertos por hollín.

Hogares se reformaría, gracias a la buena o mala fe de Pablo Escobar, millones invertidos por el llamado padre de la comunidad, quien acentuaría sicariatos, dividiría la hermandad, milicias urbanas matan por ver caer, grupos armados al margen de la ciega ley, son autores de que niños que juegan a pelota ahora jueguen a muerte, haciendo su vida más corta, estudiantes de primero y segundo grado hijos de familiares, inocentes, masacrados son mutilados, los que comieron años atrás del mismo plato cierran pactos y sólo piensan en matar combatiendo grupos militares de inteligencia, nadie penetra esta fortaleza, son los dioses y de piden clemencia. Uno nueve, nueve, cinco, otro semblante, comienzan a cambiar las cosas, los grupos armados se desmovilizan, haciendo tratados de paz comienza el macroproyecto de sitios lindos llamado hogar, el pulmón toxico de la ciudad, comienza a respirar, se habla de paz, se habla de ayudar, de que las guerras terminara, se dan pasos gigantes combatiendo el crimen, la sociedad, ahora se vive, en una ciega ley, que nos cobija, algunas veces justa, algunas veces, injusta, pero ¿quién tiene una ley implacable y perfecta? En el 2000 revientan proyectos de parques, hijos de las calles que algún día fueron violentas, ahora se hacen profesionales, los que años más tarde madurarían, y con el proyecto de salir adelante, casas culturales, centros de ayuda y parques, hacen una historia interminable, de salir adelante, y yo como medio de manifestación hago mi parte, mi comuna ahora es grande, nuestra unión en el mundo ahora es respetable, ahora somos de la sociedad, engranajes.

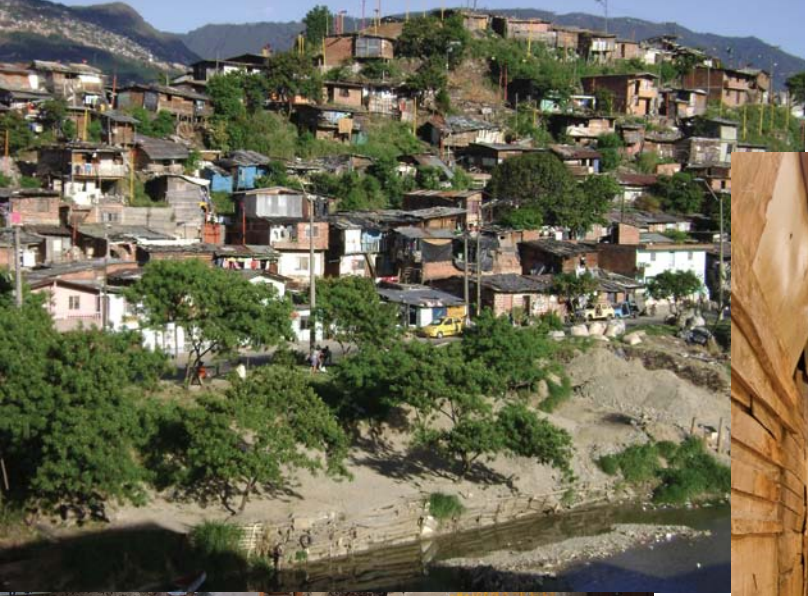
En busca de un tesoro

Artista vinculante:
Luigi Baquero

Moravia es un barrio cerca del corazón de Medellín, un lugar que se formó sobre el antiguo basurero municipal. La mayor parte de la población vive del reciclaje. Los niños empiezan esta labor desde muy pequeños, acompañando a sus padres en los recorridos por los barrios, seleccionando lo que se puede utilizar como plástico, cartón, hierro, vidrio, y el anhelado cobre, que es el mejor pagado. En sus conversaciones hablan con mucho orgullo de su independencia. Dicen:

»¡TRABAJO DE CUENTA MÍA! «

¡Trabajo de cuenta mía! Esta propuesta documental se desarrolla con niños que reciclan; con ellos se tuvo un acercamiento a través de un trabajo audiovisual, hablando de una de las principales realidades del barrio Moravia, en el sector de La Herradura.



Castillo soñado

Artista vinculante:
Catalina Rojas

Castillo soñado aborda la situación actual de los habitantes del barrio Moravia en la ciudad de Medellín, reasentados en la Ciudadela Nuevo Occidente, (línea J del Metro-cable) donde se encuentran las urbanizaciones: Las Flores, La Aurora, La Cascada, La Montaña, y en la zona de Pajarito (Robledo)-La Huerta. Se vincularon a este proyecto mujeres de cada una de estas urbanizaciones, sus historias de vida y sus preciosos objetos que hacen parte de una colección museográfica. Se espera que el espectador haga un análisis sensible acerca de la tradición y construcción social de comunidad desde el arte, aproximándose a la conversación entre los objetos y a su valor simbólico e íntimo.

Desde los imaginarios colectivos configurados a raíz de estos objetos, su identidad y su conservación, se evidencia el acontecer social femenino, permaneciendo a salvo a lo largo del tiempo y ocupando un lugar en la memoria de aquel espacio habitado, en procura de re-significar el presente.

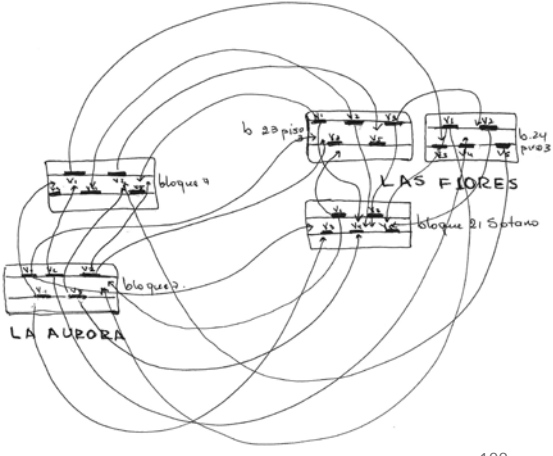
Castillo Soñado
Catalina Rojas

» CONVERSACIÓN ENTRE LOS OBJETOS Y SU VALOR SIMBÓLICO E ÍNTIMO «.

Zonas comunes: tu espacio es mi espacio

Artista vinculante:
Libia Posada

El reasentamiento en la Ciudadela Nuevo Occidente, decretado por la administración municipal, ha significado cambios sustanciales para las familias, tanto en el espacio físico como en el "espacio" social. De un modelo de barrio predominantemente horizontal, de viviendas aledañas y con la calle como "espacio público" por excelencia, pasaron a un modelo de vivienda vertical, en bloques de pequeños apartamentos, separados por corredores o pasadizos llamados **zonas comunes**, término nuevo y ajeno para la mayoría.



Red de vecinos, conformada a partir de pequeños grupos de vecinos por piso. Trabajo por convite, donde todos aportan en su propiedad (zonas comunes) y en las "zonas comunes" de otros.

Denominadas por algunos como túneles, socavones, huecos, corredores de cárcel, etc., debido a la ausencia de color, por la oscuridad y frialdad, las zonas comunes, lejos de constituir un área de entendimiento y socialización, en la mayoría de los casos constituyen un terreno de hostilidad, desencuentro y aislamiento entre las familias.

Este es un ejercicio de configuración de una red de pequeños grupos de vecinos y vecinas, en torno a la idea de *Zonas comunes*, entendidas como espacios de convivencia y trabajo solidario, orientado a la apropiación y transformación de su entorno inmediato.

El plan proyectado comprende los siguientes aspectos:

- La configuración de grupos de vecinos y vecinas en torno a la idea de "zonas comunes".
- Talleres de reflexión en torno a la idea del *convite* como estrategia de trabajo solidario entre vecinos.
- Talleres de elaboración de mosaicos a partir de material reciclado.
- Enchapado de las zonas comunes al interior de las casas participantes (baño y cocina) usando la técnica del mosaico.
- Intervención en las zonas comunes o pasillos aledaños a los apartamentos de los participantes mediante la pintura y la iluminación.
- Elaboración de la memoria escrita y visual de la experiencia.

Área de influencia: barrio Las Flores.
Familias participantes: seis, representadas por:

- Cruz Helena Gonzáles, bloque 24, piso 3.
- Olga Elvia Rodas, bloque 24, piso 3.
- Consuelo Giraldo, bloque 24, piso 2.
- Eduardo Antonio Osorio, bloque 23, piso 1.
- Diosa Lucía Diosa, bloque 24, piso 2.
- Maribel Uribe, bloque 23, piso 1.

PUMA

Pila social / Bloque La Huerta

Artista vinculante:
Manuel Zúñiga

Actualmente se está llevando a cabo un debate en torno a la estética relacional como posibilidad artística que toma como horizonte teórico el campo de las interacciones humanas y su contexto social, trastornando radicalmente los objetivos estéticos, culturales y políticos introducidos por el arte moderno. Las prácticas artísticas puestas en marcha en la estética relacional incluyen métodos de intercambio social, interactividad con el espectador y variados procesos de comunicación que sirven para unir a individuos y grupos humanos mediante invitaciones, acontecimientos, encuentros y espacios de convivencia de pequeñas comunidades, o asociaciones, por ejemplo vecinales o de otro tipo.

¿Pero, cómo formular y posteriormente ejecutar un proyecto artístico en el que estuviesen involucrados no artistas, que fuese producto de la situación de un contexto específico con el que tendré contacto en el preciso momento de su desarrollo? La respuesta parcial a la pregunta la obtuve con la construcción a priori de una especie de

proyecto-proceso soportado en una estructura flexible, que se dejara adaptar y transformar al contacto con el contexto, lo suficientemente empático para ser de interés y medio de expresión de sujetos culturales diversos, y en segundo termino, bajo el principio del contagio, es decir, mas que coaccionar la decisión de participación, lograr contar con un interés desinteresado, luego de generar confianza no desde el discurso del artista genio, sino desde las necesidades humanas de expresión.

Mediante el uso de objetos cotidianos preexistentes (ladrillos, cordones, piedras de un riachuelo cercano, ropa recién lavada, documentos de propiedad catastral, canastas de huevo, etc.) los participantes de la urbanización La Huerta construyeron pilas de tal manera que el número de objetos por Pila* remitiera a una letra del alfabeto, construyendo palabras. Estos objetos se apilaron temporal y efímeramente en distintos lugares públicos de la urbanización. De esta manera el proyecto como metodología flexible permitió articular contenidos locales y la participación incluyente, dando visibilidad a procesos, intervenciones y sobre todo relaciones entre sujetos y contextos mediante dispositivos *In situ* activados de manera suspicaz al incertarse en los códigos de su propia "Gramática Cultural".**

Participantes Pila Social / Bloque la Huerta 2008 - 2009

Albanely Taborda, Amalida Ardila, Berenice Bedoya, Carlos Marín García, Cristina Flores, Daicy Danubi Velásquez, Damaris Giraldo R., Duvan Lémus, Gilberto Taborda, Henry Moré, Hollman Jiménez, Luz Andrea Benítez, Luz Estela Villa, Luz Marina Marino, María Judith Bravo y Norma Giraldo.

*PILA LA HUERTA deviene de un ejercicio de interpretación y resignificación del proyecto PILHA del colectivo brasileño conformado por los artistas y diseñadores Ángela Dethanico y Rafael Laín, cuyas preocupaciones sobre el lenguaje y distintos sistemas de escritura los ha llevado a crear codificaciones y diferentes sistemas de escritura para percibir todo aquello aún no verbalizado. El giro social y pedagógico de PILA desde las prácticas artísticas, es una consecuencia de la particular interpretación y resignificación dada por el artista Manuel Zuñiga quien le otorga e imprime el particular potencial relacional como posibilidad comunicacional al alcance de todos.

**Gramática Cultural es un sistema de reglas que estructuran las relaciones e interacciones sociales. Abarca la totalidad de los códigos estéticos y de las reglas de comportamiento que determina las representaciones de los objetos y el transcurso normal de situaciones en un sentido que se percibe como socialmente conveniente, ordena los múltiples rituales que se repite diariamente a todos los niveles de una sociedad. BLISSET, Luther y Brünzels, Sonja. Grupo autónomo A.F.R.I.K.A. Manual De La Guerrilla De La Comunicación. Virus editores. Barcelona. 2000. 235 Pgs.

Pabellones

Artista vinculante:
John Mario Ortiz

Pabellones se plantea como un ejercicio de apropiación de prácticas estéticas observadas en la comunidad de Moravia, que aparecen como formas recursivas y espontáneas en la construcción de la identidad doméstica. Ésta es proyectada en los espacios habitacionales estandarizados, introducidos por la arquitectura de los bloques de reubicación que han irrumpido en el contexto urbano del sector.

Tomando como elemento paradigmático de este comportamientos, las cortinas de las ventanas y vidrieras de las edificaciones ya ocupadas en Álamos I y II, la propuesta intenta releer dicho elemento interior, mediante la recreación de los diseños tipológicos más observados en dichos lugares, conservando su forma original, pero unificando el color por bloques, según el número y preferencia del mismo por los habitantes de cada conjunto urbanístico, con el fin de que la intervención en el interior de cada apartamento afecte la percepción y significado de la arquitectura que se tiene desde el exterior.

Inventar el agua

Habitante participante:
Luis Alfonso Agudelo
Artista vinculante:
Mauricio Carmona

Aprovechamiento de agua lluvia por medio de la implementación de un dispositivo que se conecta a un tubo de PVC del bajante de aguas lluvias.

La posibilidad de aproximarme a un espacio en transformación como Moravia, me ha permitido observar de cerca la problemática en la que se encuentran inmersos algunos de sus habitantes, que tras muchos años de trabajo en la construcción de un lugar para vivir, se ven ahora sometidos a un macroproyecto estatal que busca retomar el poder sobre un territorio geográfico determinado, por medio de la instauración de procesos de desarraigo y readaptación a una nueva forma de vida condicionada a los espacios que el Estado establece como modelo, como es el caso de la vivienda de interés social; este tipo de vivienda trastoca considerablemente los anteriores usos y formas de relacionarse con el espacio, dadas las características que presentan estos bloques arquitectónicos que basan su

estructura en nuevos parámetros de orden, control y densificación. Un proceso como el llevado a cabo por el *Macroproyecto de Intervención Integral Moravia*, nos recuerda el papel de simples espectadores silenciosos que como ciudadanos poseemos, al margen de toda decisión establecida por quienes detentan el poder político y económico, donde el "bien común" prevalece sobre el "bien individual", lo "macro" sobre lo "micro", permitiendo al Estado la implantación de mecanismos de expropiación donde lo más importante es llevar a cabo los objetivos oficiales en la "recuperación" de un espacio, dejando de lado situaciones y particularidades propias de los habitantes. Si bien es evidente que este tipo de macroproyectos que buscan reubicar a un grupo poblacional son una tarea compleja, esto no justifica los métodos empleados por el aparato estatal, que tienden a vulnerar a un grupo de personas, desaparecer toda una historia y la memoria de una forma de vida construida en un lugar.

El proceso realizado en el marco del proyecto curatorial *Ex situ / In situ* más allá de la implementación de unas prácticas especificas, lo que ha procurado es la generación de un diálogo con algunos de los habitantes de Moravia, que busca construir un puente entre saberes, por medio del reconocimiento de algunas prácticas cotidianas de los habitantes de este sector, como un medio para preservar la memoria y el conocimiento técnico desarrollado durante el tiempo que vivieron en este lugar.

El proyecto *Inventar el agua* surge entonces de una expresión utilizada por don Luis Alfonso Agudelo, que recoge claramente la forma en la que él y muchos de los habitantes del barrio Moravia se enfrentan a su espacio específico, llevándolos a generar soluciones a sus necesidades básicas, por medio de la apropiación de los medios y recursos que encuentran a su alcance. En este caso, don Luis Alfonso, antiguo habitante del sector Paralela del río y que hoy reside en un apartamento en el último piso de uno de los bloques del conjunto de "interés social" Álamos I, recurre a sus conocimientos como fontanero para la construcción de un sistema de recolección y aprovechamiento de agua lluvia, por medio de la implementación de un dispositivo que se conecta a un tubo de PVC –que pasa por una esquina de su habitación– el cual tiene como función evacuar el agua de la terraza del edificio; el dispositivo configura una nueva red de

Don Luis

tubería que reconduce el agua hacia el interior de la vivienda, siendo esta almacenada en unos recipientes ubicados en la cocina para posteriormente aprovecharla en actividades que no requieren de agua potable. La interlocución constante con don Luis Alfonso me permitió iniciar un proceso de mediación entre sus prácticas cotidianas y sus nuevos vecinos del sexto piso de Álamos I, que expandió la aplicación de este conocimiento técnico a otros espacios de su entorno cercano.

Esta iniciativa, no sólo cuestiona la aparente "solución" que supone la vivienda de interés social, al demostrar que prácticas empleadas en un asentamiento como Moravia siguen siendo válidas, sino que a su vez, permite vislumbrar otras posibilidades en cuanto a la optimización y manejo de los recursos naturales al activar métodos y estrategias que encuentran otras alternativas al manejo mercantil que se la ha dado oficialmente al agua, manifestando un gesto cargado de inventiva, recursividad y técnica, que a largo plazo podría significar la consolidación de proyectos autosostenibles, así como la apropiación de estos mecanismos no sólo por parte de los vecinos inmediatos, sino por muchos otros sectores de la sociedad.

Aprovechamiento de agua lluvia en actividades que no requieren de agua potable

Ex Situ / In Situ Moravia, en la X Bienal de Arte de Bogotá, *Confluencias, 2009*.

Convocatorias

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia CDCM y el Centro Colombo Americano de Medellín, consecuentes con su proyecto de transformación social responsable desde el arte, convocaron de forma paralela a la invitación directa que se hizo a artistas de reconocimiento nacional, a la presentación de iniciativas y proyectos enfocados por artistas locales (únicamente de Medellín) con el fin de fortalecer las dinámicas desde el arte en los procesos de desarrollo comunitario. La convocatoria lanzada el 28 de agosto de 2008 tuvo como fecha de cierre y recepción de propuestas el 30 de septiembre del mismo año. Dos modalidades se convocaron para el trabajo de los artistas locales: *1. Proyectos para Prácticas Artísticas en Comunidad, y 2. Proyectos murales para el componente AIM Espacios de Memoria Moravia*, este último en cooperación con Citta dell arte – Fondazione Pistoletto, en Biela, Italia.

Los objeto de la convocatoria, en sus dos modalidades proponía el fortalecimiento de las relaciones entre habitantes y mediadores culturales, enfatizando en este caso en artistas visuales provenientes de la formación visual, audiovisual y estética, e incluyendo igualmente a comunicadores, arquitectos, diseñadores, pedagógos e investigadores interesados desde las ciencias sociales para constituir colectivos interdisciplinares. Los objetivos base de la convocatoria consideraban: 1. *Producir proyectos relacionales de intervención, construcción, diálogo y/o de pedagogía artística en los distintos espacios públicos del barrio Moravia y/o aledaños de la Comuna 4, así como en los barrios de reubicación de la zona Noroccidental de la ciudad. Las propuestas, individuales o grupales, servirán para problematizar y transmitir a los habitantes y usuarios de los barrios en mención, y al público en general, los fenómenos asociados al proceso de transformación urbana y social del barrio en los últimos años.* 2. *Proyectar las prácticas artísticas en comunidad como instrumento de transformación social dotado para interactuar con el espacio socio-cultural y productivo de Moravia, de tal suerte, que logre generar espacios de diálogo y permita potenciar nuevas dinámicas de encuentro entre las estéticas tradicionales y las estéticas contemporáneas.* 3. *Aportar elementos creativos y herramientas productivas*

propias del arte al proceso de transformación urbana y social en comunidades vivas, en un sector con fuertes problemas socio-ambientales para la convivencia.

Cuatro propuestas resultaron ganadoras de la convocatoria pública. Tres de ellas en la modalidad *Prácticas artísticas en comunidad*, direccionadas a complementar la propuesta general de *Ex Situ / In Situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad* junto a los 18 proyectos por invitación directa. Las propuestas seleccionadas fueron: *1. La costura como herramienta mediadora entre la plástica y la construcción de narrativas coherentes con la vida* de la maestra en artes plásticas Rosalba Cano. *2. Memoria Moravia* del artista visual Víctor Hugo Jiménez, y *3. Rememorar la Nueva Flora* del Colectivo Artístico Social Cartografía del pasado, constituido por los artistas visuales José Julián Agudelo y Juan Camilo Granada. En la modalidad de *AIM Espacios de Memoria Moravia*, el proyecto seleccionado localmente para la construcción de un mural alusivo a la memoria del lugar, fue *Estuario* del maestro en artes visuales Víctor Muñoz.

Proyecto: La costura como herramienta mediadora entre la plástica y la construcción de narrativas coherentes con la vida.

Artista vinculante
Rosalba Cano/ Medellín.

Este es un proyecto relacional que plantea unir el arte y la pedagogía con la comunidad. Se desarrolló a partir de talleres o prácticas artísticas con diferentes comunidades educativas, abordando los siguientes temas: de la narrativa

y el álbum familiar; el cuerpo, desde una manera lúdica es el espacio de encuentro; construcción de cajas de memoria, y elaboración de bitácoras de recorrido personal sobre los diferentes muros del sector de los barrios Miranda y Moravia.

Proyecto: Memoria Moravia

Artista vinculante
Víctor Hugo Jiménez / Medellín.

Es un proceso que ejercita la memoria histórica y el dialogo de saberes sociales, a partir de un trabajo de campo realizado entre diciembre de 2007 y enero de 2009. Como etnografía ha sido sistematizada a partir de un proceso fotográfico que visibiliza las gentes, las casas, los balcones, las calles, las panorámicas y objetos cotidianos, además, de los relatos de las gentes y de sus historias de vida compartidas con nosotros, como experiencia de ciudad, desde el ordenamiento personal y físico del sector de El Morro.

Proyecto: Rememorar la nueva flora

Grupo vinculante
Colectivo Artístico Social
Cartografía del pasado/ Medellín.

Cuando las familias se van dejan con su paso una construcción de comunidad. Los desplazados llevan consigo historias del barrio encarnadas, instantes que han significado la transformación cotidiana del contexto y que se constituyen como testimonios vivos de un desarrollo. Con su partida se llevan recuerdos y apartados de barrio impresos en su cuerpo. Sin embargo permanece una conexión simbólica, presente en las redes sociales que han conformado. Los acontecimientos de interacción (en este caso Rememorar la nueva flora) permiten que cada presente propio, se entrelace en una realidad de intercambio y actualidad en comunidad.

Artistas vinculantes [www.exsituinsitumoravia.com]

LILIANA ANGULO
Bogotá - Colombia, 1974
liliana.angulo@gmail.com

NICOLÁS CADAVID
Bucaramanga – Colombia, 1979
ncadavidc@gmail.com
www.lamutante.blogspot.com

ALEJANDRO ARAQUE
Garagoa - Colombia, 1976
www.alejandroaraque.com
araquemendozaalejandro.blogspot.com/
www.youtube.com/user/alejandroaraque

LUIGI BAQUERO
Bogotá - Colombia, 1971
luigibaquero@gmail.com
www.luigibaquero.com

MANUEL ZUÑIGA
Puerto Leguizamo
Colombia, 1975
manuelzmz@gmail.com

NATALIA ECHEVERRI
Medellín - Colombia, 1972
echeverri.natalia@gmail.com

LUDMILA FERRARI
Buenos Aires - Argentina, 1982
lpferrari@gmail.com

ANDREA SOLANO
Bogotá - Colombia, 1983
andresoli3@yahoo.com
www.flickr.com/photos/protista/

RAFAEL ORTIZ
Bogotá - Colombia, 1960
rortizj@yahoo.com
www.rafaelortiz.com

MAURICIO CARMONA
Medellín - Colombia, 1982
mauriciocarmona1@gmail.com
www.tallersiete.com

LUIS ALFONSO AGUDELO
Santo Domingo (Ant)
Colombia, 1952 /
Medellín - Colombia, 2009

PAOLA RINCON
Urrao (Ant) - Colombia, 1970
kuintro@yahoo.com

CATALINA ROJAS
Bogotá - Colombia, 1977
catalinarolao@gmail.com

ELIZABETH MEJÍA
Antioquia - Colombia, 1965
extendidas@live.com
www.flickr.com/photos/elizabethmejiavelez_portafolio/sets/72157616427215972/

LIBIA POSADA
Andes, (Ant) - Colombia, 1959
libiart@une.net.co

PAULO LICONA
Tunja (Boyacá) - Colombia, 1977
paulo.lechona@gmail.com

NATALIA RESTREPO
Medellín - Colombia, 1973
dedescarte.elfuturoestaenlabas@gmail.com

JOHN MARIO ORTIZ
Medellín - Colombia, 1973
johnmario.ortiz1@gmail.com

MANUEL SANTANA
Bogotá – Colombia, 1960
GRACIELA DUARTE
Chipatá (Sder) – Colombia, 1958
echandolapiz@gmail.com

ROSALBA CANO
Hispania (Ant) – Colombia, 1963
rosalbacanoyepes@hotmail.com

VICTOR JIMENEZ
Medellín – Colombia, 1984
tresbarbas@gmail.com

JOSÉ JULIÁN AGUDELO
Medellín – Colombia, 1981
jjulianagudelo@yahoo.es

CURADORES

FERNANDO ESCOBAR
escobarneira.fernando@gmail.com

JUAN ALBERTO GAVIRIA
jgaviria@colomboworld.com

CARLOS URIBE
cauribe5@yahoo.com

Agradecimientos

Comunidades y líderes de los barrios Moravia, El Morro, El Oasis, El Bosque, La Herradura, Chocó Chiquito, La Aurora, Las Flores, La Huerta, La Cascada, Álamos I y II, Pedregal Bajo-San Cristobal, Aranjuez, Campo Valdés, Miranda, miembros de las comunidades Indígenas de la Comuna 4, población afrodescendiente de Moravia, madres comunitarias de Moravia, comunidad Hip Hop Comuna 4, Red Cultural de Moravia, Macroproyecto de Intervención Integral Moravia, I. E. Fé y Alegría Luis Amigó, I. E. Francisco Miranda, Corporación Cuatro Elementos, Jardín Botánico, Casa Tres Patios, Taller 7, Casa Imago, Casa Taller Sito, Metro de Medellín, a todos los habitantes vinculados a los distintos proyectos y a los colaboradores externos por su valioso aporte.

Agradecimientos por la participación y colaboración de las comunidades en los diferentes procesos

Moravia: Una topología visual
Estela Franco y familia
Don Néstor
Angélica La Costeña
Don Jorge
Presidente de la Acción Comunal de Moravia 2001 José Augusto Ramírez
Edilma Rosa Rodríguez
Yeison Alexander Henao y familia
Minerva Rojas
Yamile Velásquez
Luz Nelly
Eanomis
Jesús Echavarría
Adriana Escobar
Olga Guzmán
Nohelia Rodríguez
Doña Irma
Don Uriel
Nataly, Jenniffer y Juliet
Gloria Elena Ospina y cada uno de los habitantes de Moravia, El Morro, El Bosque y El Oasis

Echando lápiz – Moravia
Diana Arango
Gloria Elena Ospina
Maria Dioselina
Luisa Fernanda
Karina
Giuliana
Graciela
Luis Fernando
Nora
Hernan Guzmán
Heilyn Barco
Duvian López
Yeison García
Rosalia García
Rosa Minerva
Mary Amariles
Sandra Atehortua
Jorgelina Arango
Liliana Ramírez
Luz Abadía
Nidia Gallego
Gloria García
Marlene Guisao
Orfilia Bertha Velásquez
Harol López
José Dario Flores
Anderson Flores
Familia Monsalve

De descarte: el futuro está en la basura
Elvia Luz Céspedes
Orfilia Henao
Estela Franco
Marisol Sedano
Dora Sedano
Daniel Rojas
Carlos Andrés Rojas
Julián Esteban Cadena
Doña Gloria Jiménez
Eneida López
Sulma Osorio
Juan David Villacastro
Cecilia Granda
Dioselina Osorio
León Ángel Zapata
Alan Henao
Noemi Restrepo
Elizabeth Lincon
Adriana Orrego
Odila Emilse Gómez

En busca de un tesoro
John Mario
Katerine
Andres Paulo
Óscar
Luz Elena
Welington

Castillo soñado
Olga Rodas
Consuelo Giraldo
Fanny Cardona
Doña Ligia
Rosa Emis Quinto
Marta Villa
Viviana
Elsy
Miriam
Casa San Martín Inder
Las Flores
Mujeres Habitantes de La Cascada

Alto Voltaje
Henry (Cuatro Elementos)
Napes (productor grupos de Moravia)
Kiño (productor de Kafeína)
Alexander (manager grupos de Moravia)
Isabel Viloria (La Pana)
Santiago Higuita (periodista)
David Medina (sociedad Fb7)
Jr. (productor de Laberinto)
Lupa
Crew Peligrosos (breakers)
Tribu Oferta
El Mago (solista Mc)
Poetas Sensibles (Urban Records)
Dj. Master
Mc David El Mensajero
Red (Memo y Rocoso)
Bardos
Expresión Independiente (Chukie y Bryan)
Mundo Oscuro (Basto, Entrópico y Mko)
58 Conspiración (Falco)
Fuerza Mental (El Lompe y Mc Juan)
Salíx Music (Rey Masta y Leiser)
Potencia Subterránea (La Pana y Alca)
La Calle Underground (Mc Goro, Mc Pulga y Nasta)
Énclads (John Fredy Hernández, Sergio Cortez, Deison Andres y el 7)

Pabellones
Habitantes propietarios de aptos. de las urbanizaciones Álamos I y II

Ex tendidas
Patricia Salamanca
Elena Higuita
Libia Largacha
Luz Mery Holguín
Deyanira Jiménez
Rosaura Zapata

Burrukuku
Embera Chami
Gildardo Mejía Vásquez
María Cristina Vélez
Yagari
Daniel Mejía Vélez
Vásquez
Mery Yagari y Familia
Clara Elena Yagari
Comunidad de Cristianía
Embera Katio
Wellington Carupia
Embera
Marta Lucía Taba
Vinasco
Grupo de Danzas Carlos Tamabioy
Ángela Sijindoy
Tirsa Chindoy
Einer Chindoy
Juan Carlos Jamioy
Comunidad Keamentsa e Ingas

Presencia negra
Doña Deyanira Valdés, Directora nodo Medellín de la Red de Mujeres Afro colombianas
Darily Chaverra y Connie Mena, Integrantes grupo de jóvenes de la organización Ruta Pacífica
Betsy Rentería, Edisón Sanchéz Laza y Samuel María Suaza, profesores Institución Educativa Fe y Alegría
Familia Mosquera
Familia Romañón
Familia Santos
Carlos Santos
Ramón Santos
Casa Afrocolombiana
Corporación Carabantú
Oficina de Asuntos Étnicos Alcaldía de Medellín
Habitantes afro descendientes de Moravia, Chocó Chiquito y El Oasis

Palabras x m
Nelson Mosquera
Elida Rives Álvarez
Diego Cataño
Martha Elena Molina
Eva María León
Jessica Lorena Londoño
Magdalena Varela
Hortensia Durango
Habitantes de Moravia usuarios del CDCM
Comunidades educativas del sector
Inventar el agua
Luis Alfonso Agudelo y familia
Habitantes Urbanización Álamos I

Pila Social/Bloque Moravia
Albanely Taborda
Amalida Ardila
Berenice Bedoya
Carlos Marín García
Cristina Flores
Daicy Danubi Velásquez
Damaris Giraldo R.
Duván Lemus
Gilberto Taborda
Henry Moré
Hollman Jiménez
Luz Andrea Benítez
Luz Estela Villa
Luz Marina Marino
María Judith Bravo
Norma Giraldo.
Habitantes de los bloques de la Urbanización La Huerta

Las aventuras del Palacio y el Morro Caliente
Estela Franco
Julián Giraldo
Sergio Bedoya
Luis Alcaráz
Crispeta
Jefferson Santos
Nando
Habitantes de La Aurora
Comunidad Metro Morro's Country Club
Niños y niñas de El Morro
Christián David
Yurani
Milder
Diego
Rodolfo
Don Luis y familia
Mary Rojas y familia
Don Octavio y familia
Yeison Alexander Henao

Zonas comunes
Las Flores Bloque 21, 23 y 24
Olga Elvira Rodas
Cruz Helena González
Rocío Caicedo
Yaneth García
Juan Camilo Quiróz
Cecilia Henao
Luz Zapata
Diana Monroy
Cristián Moreno
Julia Correa
Julia Guerra
Consuelo Giraldo
Lilian de Jesús Sánchez
Yudi Sánchez
Jesús Antonio Moreno
La Aurora Bloques 9, 5, 7,8
Asociación de Mujeres Emprendedoras
María Inés Jiménez
Marta Nelly Pérez

Susurros
Entrevistas habitantes Moravia,
El Bosque y sector de El Morro
Juan Guillermo Torres (Memo)
María Inés Gaviria
Ana Julia Acevedo
Luz Helena Acevedo
María Angélica Silva
Ana Fidelia Castaño

Almuerzo con la comunidad de artistas y equipo de trabajo. Barrio Miranda, 2008.

Angélica Sepúlveda
y familia
no2somos+ Moravia:
Henry Nelson Blandón
Juan Esteban Parra
(El Vigía)
Omar David Cataño
Harold David Cuellar
Alexander Sánchez (El
Master)
Luis Ángel Duque
(Lucho)
Carlos Pradilla (El Liche)
Briam Cañola
Henry Pradilla (El
Chapu)
Cielo María Holguín
(Cielito)
Jefferson Cordoba
Cañola
Juan Guillermo Torres
(Memo)
Mauricio Cañola
Jonathan Andrés Valle
(Falco)
Alexander García
Jhon Estiven Cañola
Brayan Alexander
Cuervo
Giovanni Tapias (El Joa)
Johana Isabel (La Pana)
John Freddy Duarte
(El Pepi)
El Pete
no2somos+ Boyacá:
Felipe Rodríguez
Mónica Gómez Prieto
William Jesús Alfonso
Edwin Nieto
Luis Orley Bohórquez
Erika Gómez
Jorge Edisson Miranda
Sebastián Bermúdez
Lorena Moncada
Rolando Nieto
Alexander Gamboa
Carlos Valencia
Mónica Gómez
Lisbeth Parra
Gustavo García
Miguel Fernando Mejía
Héctor Herrera
Carlos Mario Valencia

El Morro es suyo / Sin tu voz la noche es más negra
John Franklin Úsuga
Nelson Mosquera
Madres cabeza de familia Sena El Bosque
Habitantes de El Morro
Habitantes de El
Bosque
Habitantes de Moravia

Cultura Hip Hop
Equipo de investigación y producción:
José David Medina
Lina Castrillón Guzmán
Ángela Garcés Montoya
José Daniel Rincón
Natalia Vélez Escobar
Luis Fernando Cadavid
Juan David Zapata
Héctor Hincapié Mazo
Juan Felipe Gallego
Camilo Echeverri
Alejandro Palacio
Daniel González
Daniel Gómez
John Mario Díaz
Federico Giraldo
Titino
Freeman
Ingrid Cruz
Corporación Simón
Bolívar
Brenda Mesa
Mary Luz Donado
Rodrigo Rieder
Andrés Esteban
Moreno
Artistas y agrupaciones:
Bboys
MCS
Djs & graffiteros cultura
Hip hop de Medellín
Rulaz Plazko
El Mocho
Tito
Atomik Rock
Juanchu
El Rasta
Fast
Wizard
Splid
Pic
El Gringo
Jesús
Pequeño y Mono Rock
A L-Mental
Xplícitos
Djs Aleown
Sociedad FB7
Crew Peligrosos
La Cofradía de los
Bardox
Kandelo
El Fizcal
MC Mago Real
Dj Z Kruel
Alcorikoz
Jannival
Blahfory
Tribu Omerta
Napez
Dj Luigi
Lupa
Fazeta
Blaze One
Izaya
K-No
Unión Estrategia
Señor Es
Laberinto ELC
C Elektro
Individual
El Toci
P Flavor
Escritores Pervertidos
Clika UND
Mery Hellen
La Fiera
Shhorai
Nana Morales
Bgirl Jennifer
Zkill Full
Lethal Flavor
Vandal Rock
Izel
Akin
Azura
Inyecrock
Rat Race
Eli Pabón
Oasis
Evony
Diana Avella
Camilo Pérez (El Capo)
Verónica (Revista
DOXA)
Kiño
Germán
Yomar Benítez
Sponsors y colaboradores:
Organizaciones comunitarias, líderes, liderezas, grupos artísticos, casas de la cultura, representantes de las JAL y JAC en las comisiones de cultura del programa de Planeación y Presupuesto
Participación de la Alcaldía de Medellín
Secretaría de Cultura Ciudadana
Jorge Melguizo Posada
Alejandro Ortiz
Adriana Zafra
Carlos Uribe
Centro de Desarrollo Cultural de Moravia
Henry Arteaga
HP4 Elementos
Platohedro
Hagalau
Prana Comunicación
Centro Colombo Americano de Medellín
Proyecto lengua de mi barrio
Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín
Catalina Tabares y equipo de investigación de la Línea Ciudadanía y Acción Colectiva del Instituto de Estudios Políticos de la U de A
Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño
Institución Educativa Kennedy
República UND
ELC Records
FB7 Studio
Corporación Imagineros
Corporación Performance
Junta de Acción Comunal de Los Álamos
Estephania Villa
Michael Cooper
Humberto Bermúdez
Benoni Jiménez
SMC Skater Medellín
Club
Violadores del Verso
Festivales Hip hop de las comunas 4 y 6
Comunidades Hip-Hop de Moravia, de las urbanizaciones
de La Ciudadela Nuevo Occidente y de la Comuna 4

La costura como herramienta mediadora entre la plástica y la construcción de narrativas coherentes con la vida
Instituciones educativas de Moravia, Miranda, San Cayetano y La Huerta

Rememorar la Nueva Flora
Habitantes reasentados de Moravia en la urbanización Las Flores

Memoria Moravia
Habitantes y ex-habitantes de El Morro

Agradecimientos institucionales

Habitantes comunidades barrios:
Moravia
El Morro
El Oasis
El Bosque
La Herradura
Chocó Chiquito
La Aurora
Las Flores
La Huerta
La Cascada
Álamos I y II
Pedregal Bajo - San Cristóbal
Aranjuez
Campo Valdés
Miranda
Etnias Indígenas de la Comuna 4
Población afro descendiente de Moravia
Madres comunitarias Moravia
Comunidad Hip hop Comuna 4
Red Cultural de Moravia
Macroproyecto de Intervención Integral Moravia
I. E. Fe y Alegría Luis Amigó
I. E. Francisco Miranda
Corporación Cuatro Elementos
Jardín Botánico
Casa Tres Patios
Casa Taller Sitio Taller 7
Hotel Prado 61
Bomberos de Medellín
Metro de Medellín
Museo de Antioquia
Museo de Arte Moderno de Medellín
Casa Museo Pedro Nel Gómez
Facultad de Artes Universidad de Antioquia
Fundación Universitaria Bellas Artes
Museo de Arte Moderno de Bogotá
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tragaluz Editores
A la Secretaría de Cultura Cuidadana y a Comfenalco Antioquia por haber creído en este porceso.

Ex-Situ / In-Situ Moravia, community art practices, in its tree phases –2008 and 2010–, is conceptually structured parting from two discursive axes: the imaginary ones and the urban intervention actions in the third world cities – providing as specific study case the Barrio Moravia in Medellin.

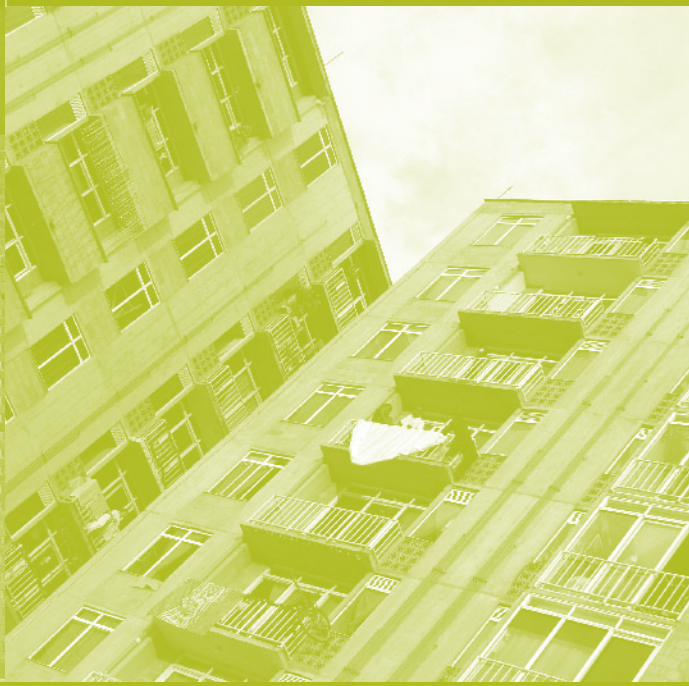
The formal idea of society and of civilizing models are forcefully imposed over the spontaneous, quotidian and amorphous action of the different communities that continuously resettle and give sense to city spaces, dead zones and transient places, usually ignored by modern city planning. Such reality grows worse due to the growing distance of the institutional discourse and its feedback actions interrelating the urban logics and truths, city planners, sociologists, anthropologists and social workers who do not accept the "other one" in their institutionality or do not allow for a discussion between the "know-how's" and the city inhabitants and users of certain city landscapes. From those landscapes other folks, silenced and made invisible, leaders of barrio organizations and community delegates themselves are not aware of institutional strategies for public space control, resisting possible agreed upon exits in which appraising arguments for each vision and position are established.

Community art practices is at the heart of the aforementioned inner conflict as the relational bridge to communication, intertwining all communities together and to their surroundings, rebuilding the social weave in the process without setting aside any critical readings on reality.

• Curators: Fernando Escobar, Juan Alberto Gaviria & Carlos Uribe.

Este libro editado por Tragaluz editores se terminó de imprimir en junio de 2010, Medellín - Colombia.

Centro de Desarrollo Cultural Moravia | Álamos I



SITU

J IN SI

X SITU

IN SITU